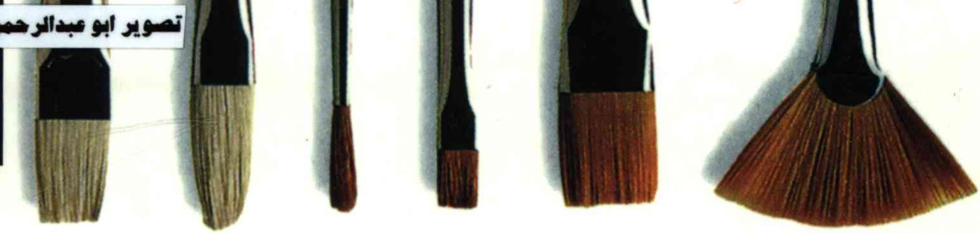
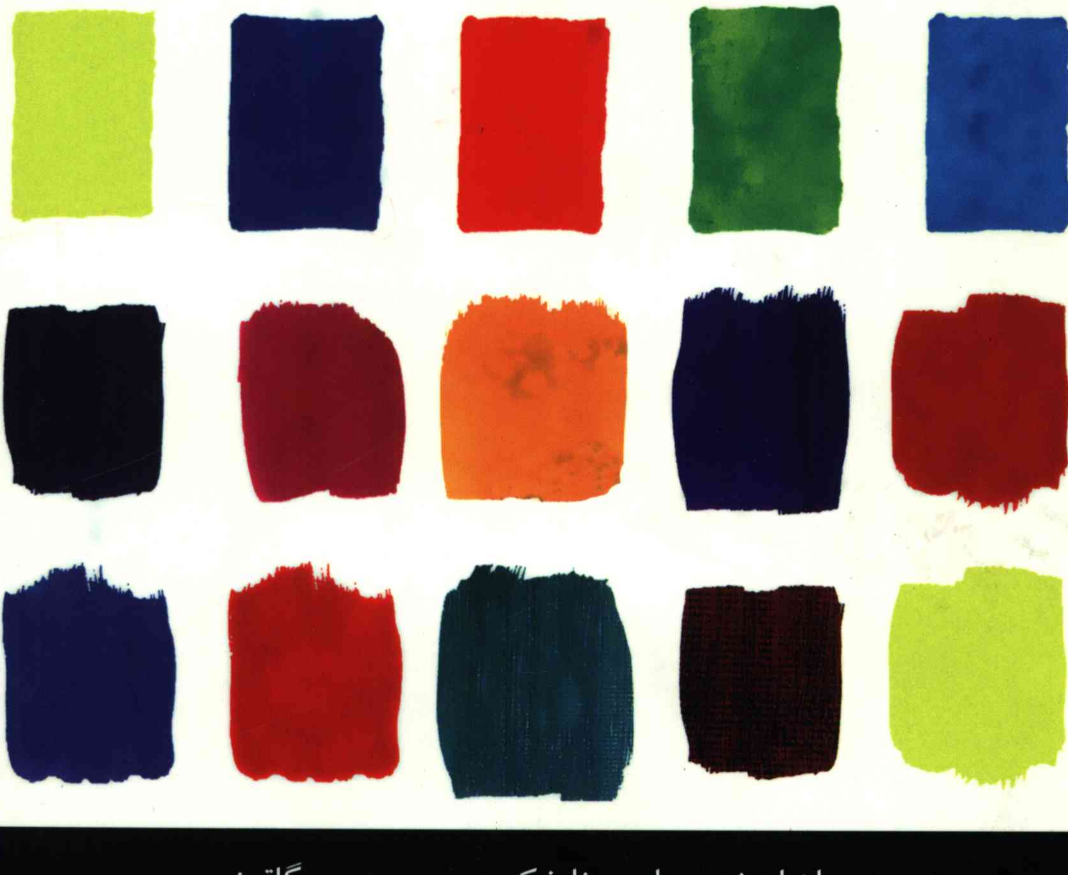

چاپ دوم

هنر رنگ‌سازی

قابل استفاده برای رنگ‌روغن، آبرنگ و آکریلیک

جان لیدزی، جیل میرزا، نیک هریس و جرمی گاتون

مترجم: نازمریم شیخها

بسم الله الرحمن الرحیم

هنر رنگسازی

برای استفاده آبرنگ، آکریلیک و رنگ روغن

جان لیدزی، جیل میرزا،
نیک هریس و جری گالتون

انتشارات کتاب آبان

عنوان و نام پدیدآور: هنر رنگسازی/ اثر جان لیدزی... (و دیگران)، مترجم: نازمریم شیخها.

مشخصات نشر: تهران: کتاب آبان، ۱۳۸۸.

مشخصات ظاهری: ۱۷۷ص: مصور(رنگی)

شابک: ۱-۴۹-۸۹۱۳-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: عنوان اصلی: Color mixing for artists

موضوع: رنگ در هنر

موضوع: نقاشی- فن

شناسه افزوده: لیدزی، جان

شناسه افزوده: Lidzey, John

شناسه افزوده:شیخها، نازمریم، ۱۳۶۱-، مترجم

رده بندی کنگره: ND۱۴۸۸/هـ۹ ۱۳۸۸

رده بندی دیویی: ۷۵۲/۲۱

شماره کتابشناسی ملی: ۱۹۵۹۰۳۸۱

هنر رنگسازی(برای استفاده آبرنگ، آکریلیک، رنگ روغن)

اثر: جان لیدزی، جیل میرزا، نیک هریس و جری گالتون

مترجم : نازمریم شیخها

مصحح: فریبرز فریدافشین

ویراستار: سیاوش خوشدل

صفحه آرایی و طرح جلد: حسن شیدایی

ناظر چاپ: لیلا آیرملوزاده

لیتوگرافی: جامع هنر

چاپ: نظر

صحافی: خوش قامت

نوبت چاپ: دوم ۱۳۸۹

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

شابک: ۱-۴۹-۸۹۱۳-۹۶۴-۹۷۸

تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، کوی داریان، مجتمع ناشران، طبقه همکف، واحد ۱۰

تلفن: (۶خط) ۶۶۹۵۵۰۱۲

فکس: ۶۶۴۰۱۶۴۳

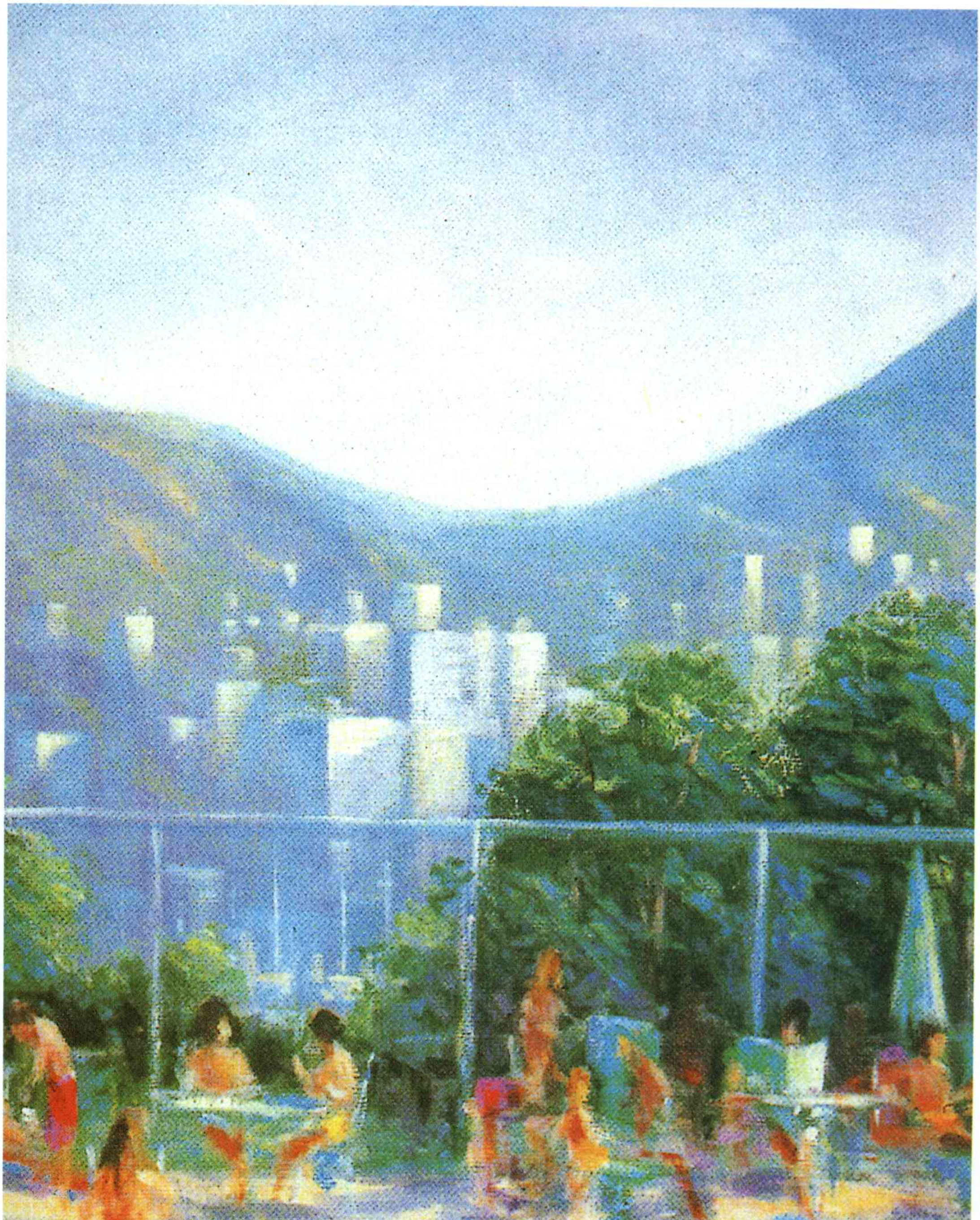
پست الکترونیک: Info@abanbook.com

وب سایت: www.abanbook.com

فهرست مطالب

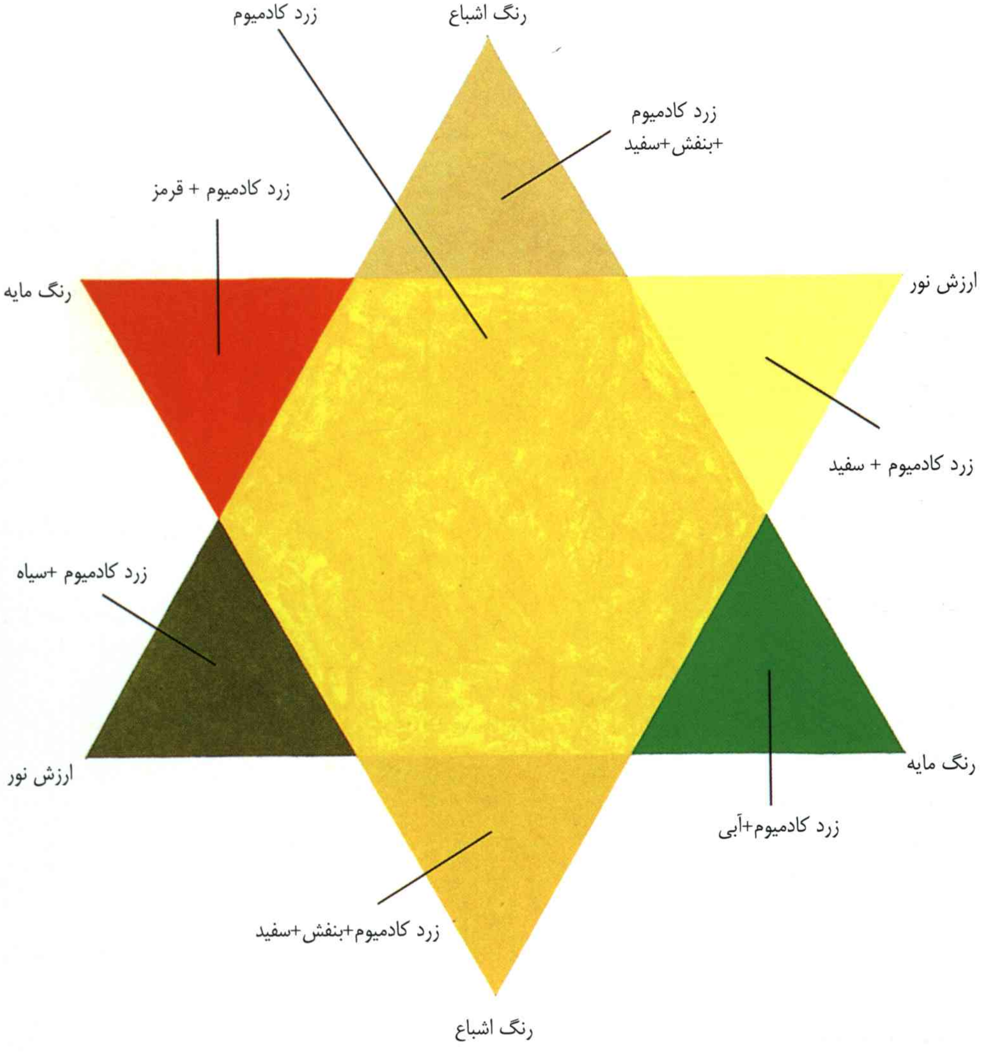
دربارهٔ این کتاب

در این کتاب ما به بررسی سه وسیلهٔ معروف رنگ آمیزی، آکریلیک، رنگ روغن و آبرنگ می پردازیم و توضیح می دهیم چگونه مقدار کمی از رنگ، در اکثر اوقات، پایهٔ مناسبی برای تهیهٔ رنگ های جدید یا اصلاح کردن رنگ های حاضر است. ترکیب کردن رنگ ها در هر وسیله ای، آن را تقویت می کند. رنگ های روغنی چرب یا رنگ های ملایم و رنگ آبرنگی، شفاف، ژرفا و تنوع رنگی بیشتری در کار تمام شده، نسبت به سادگی تکیه کردن بر رنگ های ساخته شده ای که مستقیماً از تیوپ یا ظرف رنگ بیرون می آیند، ارائه می دهد.
دامنهٔ رنگ در هر وسیلهٔ رنگ آمیزی به رنگ های اولیه و ثانویه در چرخهٔ رنگ به همراه قهوه ای ها و خاکستری ها اختصاص دارد. ممکن است شما این بخش های کتاب را برای هنگامی که نقاشی می کنید سودمند بیابید یا ترجیح دهید از آنها به عنوان مبنایی برای تجربه های آیندهٔ خود استفاده کنید.
در قسمت هایی از این کتاب که ترکیبات رنگی نمایش داده شده اند، درجه بندی رنگ هایی که باعث به وجود آمدن آن ترکیب رنگی شده اند برحسب تعداد رنگ گذاری و یا بخش های رنگی نشان داده شده است. در بسیاری از ترکیبات رنگی نشان داده شده است که چگونه ترکیب دو رنگ در نهایت رنگ سوم را تولید می کند، به عنوان مثال، از اضافه کردن رنگ آبی به رنگ قهوه ای به تدریج رنگ خاکستری حاصل می شود.
عکس هایی از طبیعت بی جان برای نقاشان موضوعات مناسبی به نظر می آیند. رنگی اصلی در هر تنظیم رنگی به اجزای تشکیل دهندهٔ آن رنگ تجزیه می شود و هر تفکیک رنگی به طور اختصاصی درجه و مقدار هر رنگ استفاده شده را نشان می دهد.تمرین بیشتر با گرفتن عکس رنگی از مجلات و مطابقت دادن رنگ ها با همین روش حاصل می شود.
بخش های مربوط به گالری، کار یک هنرمند بخصوص را تشریح می کند، به همراه اجزای تشکیل دهندهٔ رنگ های او، تأثیرات نور و سایه و راهنمایی های کلیدی برای اینکه چگونه در کار خودتان این تأثیرات نقاشانه را باز آفرینی کنید.
اگر شما پایهٔ ترکیبات رنگی تان را بر رنگ هایی می گذارید که در صفحات آینده نشان داده می شود، ممکن است نتوانید رنگ حاصل را به طور کامل با رنگ نشان داده شده مقایسه کنید. این ممکن است به دلیل تفاوت در کارخانه و یا درجه بندی رنگی مورد استفاده طبیعت کاغذی که استفاده می کنید و یا نوری که در زیر آن مقایسه را انجام می دهید، باشد. هرچند که محدوده های رنگی باید به شما راهنمایی رضایت بخشی برای نتیجه ای که انتظار دارید، بدهند.
ترکیب بندی مبارک!

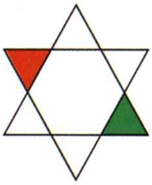
مقدمه‌ای بر تئوری رنگ

تئوری رنگ به زمانهای بســیار دور بر می گردد و دانســتن آن در ترکیب موفق هر ابزار رنگی بسیار حیاتی است. هر رنگی که شما انتخاب می کنید، سه کیفیت رنگی متفاوت دارد : رنگ مایه - ارزش نور - رنگ اشباع

سه روش تغییر دادن رنگ زرد کادمیوم

رنگ مایه

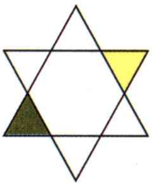

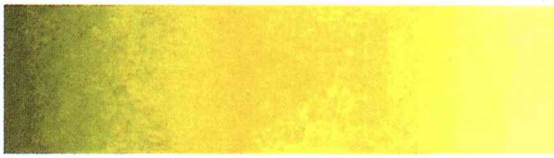

رنگ مایه. تغییرات ته رنگ از نارنجی تا سبز

ما می توانیم رنگ مایهٔ آن را، زردی اش را، با اضافه کردن مقداری قرمز و تبدیل آن به یک نارنجی تغییر دهیم، یا می توانیم با اضافه کردن مقداری رنگ آبی آن را به سبز تبدیل کنیم.

ارزش رنگ

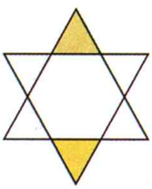

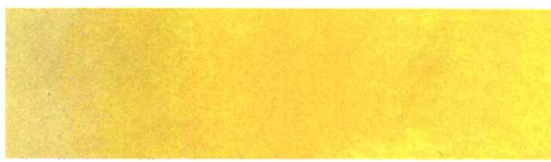

ارزش رنگی. تغییرات ارزش رنگ از تیره تا روشن.

می توانیم تاریکی یا روشـنی آن را، یا ارزش رنگی اش را، با اضافه کردن سـیاه و سفید تغییر دهیم. اگر سفید اضافه کنیم، رنگ کرم به و جود می آوریم. اضافه کردن مشکی نوعی سبز ایجاد می کند.

رنگ اشباع

اشباع. تغییرات اشباع رنگی از کدر تا روشن.

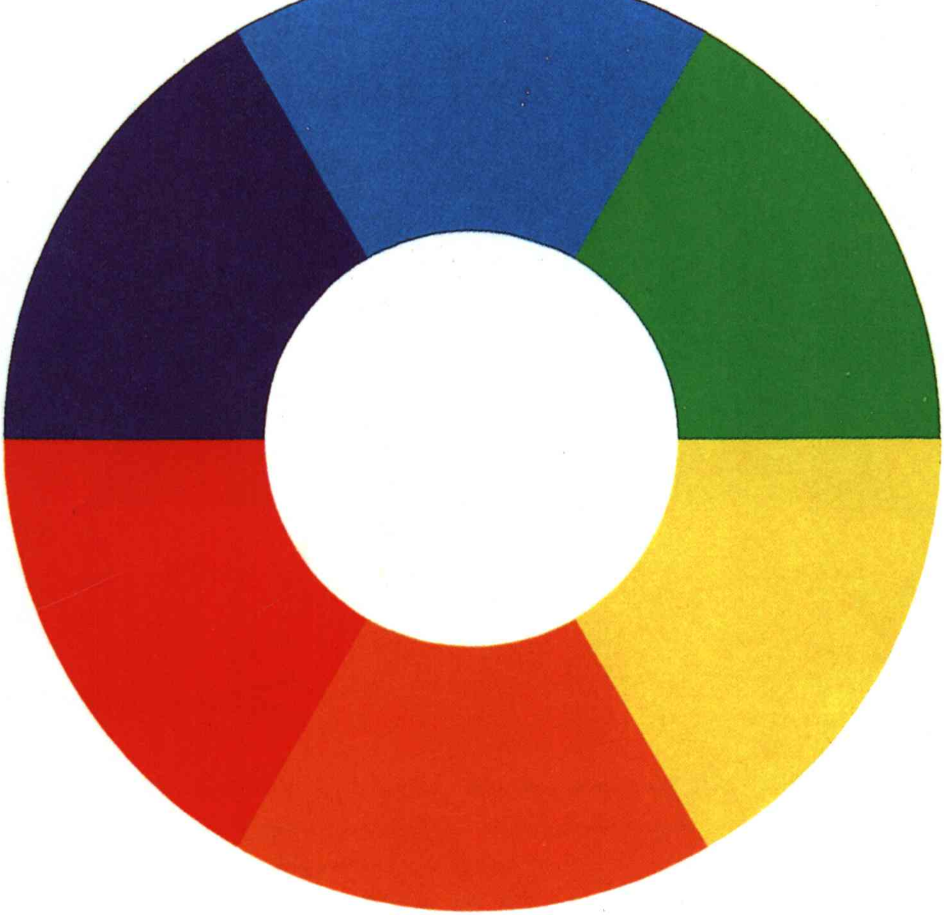
سـوم اینکه ما می توانیم شـفافیت یا کدری یک رنگ را تغییر دهیم. به عنوان مثال رنگ زرد کادمیوم رنگ بسـیار درخشـانی اسـت، اما ما نمی توانیم چیزی برای اشباع بیشـتر به آن اضافه کنیم. هرچند که مسلماً می توانیم آن را تیره تر کنیم. با اضافه کردن کمی بنفش، خاکستری تر می شود.
آشنایی کامل با این ایده ها به شما کمک می کند تا هر رنگی را که می خواهید، در نقاشی خود باز آفرینی کنید و این فقط نیاز دارد که شرایط این سه خصوصیت رنگی،یعنی ته رنگ، ارزش رنگ و اشباع را در ذهن داشته باشید.

رنگ مایه

اینجا یک چرخه رنگ است که شش رنگ اصلی را نشان می دهد. در تئوری رنگ ف تمام رنگ ها از سه رنگ قرمز، زرد و آبی به وجود می آیند، سه رنگ ثانویه، نارنجی، سبز و بنفش نتیجهٔ ترکب سه رنگ اولیه هستند، بنابراین قرمز و زرد، نارنجی را به وجود می آورند، زرد و آبی، سبز را به وجود می آورند و قرمز و آبی، بنفش را ایجاد می کنند.

دو مسئلهٔ بسیار مهم در باره چرخه رنگ باید گفته شود. دو رنگی که به طور کامل مقابل یکدیگر هستند، رنگ های مکمل خوانده می شوند. ما بعدا به این مورد توجه بیشتری می کنیم. آبی و نارنجی رنگ های مکمل هستند، همین طور قرمز و سبز، و زرد و بنفش.

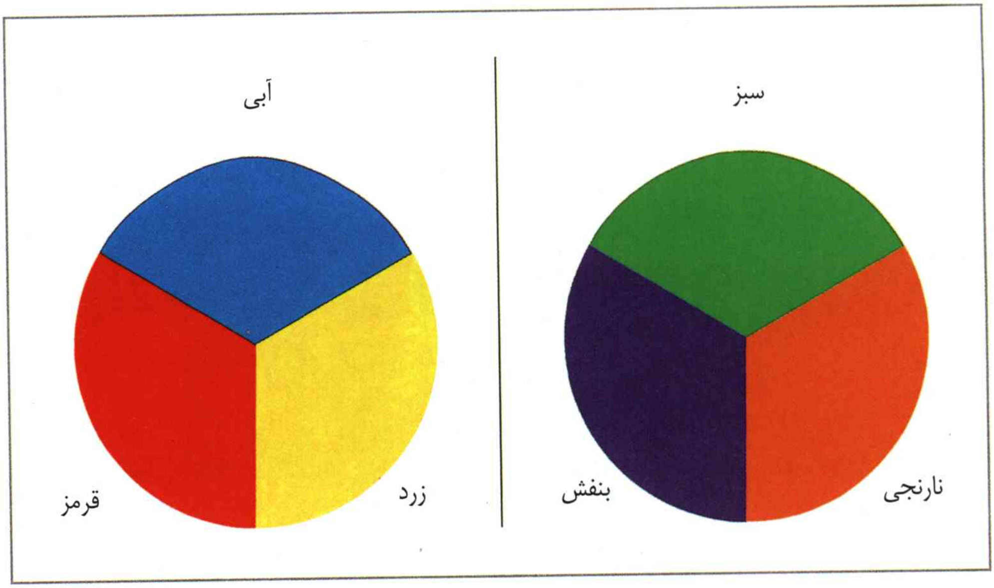
دومین نکتهٔ بسـیار مهم توجه به این مسـاله است که فاصله های بصری بین دورنگ برابر نیستند. شما می بینید که فقط یک درجهٔ کوچک بین آبی و بنفش فاصله اسـت درحالی که بین زرد و سـبز به طور واضح و قابل درک فاصله بیشتری وجود دارد.

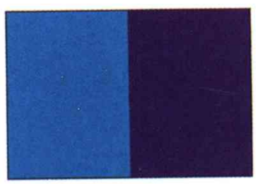
چرخه رنگ شش بخشی برای نمایش رنگ های اولیه و ثانویه.

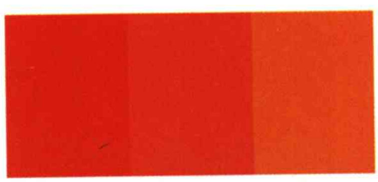
رنگ های ثانویه

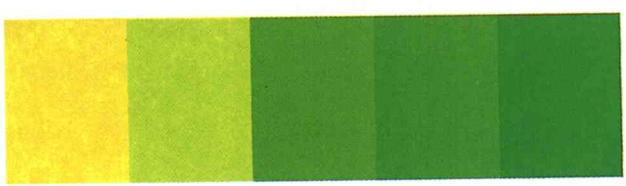
رنگ های اولیه

فاصله بصری بین زرد و سبز خیلی بیشتر از فاصله بین آبی و بنفش است.

ارزش رنگی

دیدیم که ارزش رنگ در نتیجهٔ روشـــنی یا تیرگی آن رنگ اســت. بنفش مســلماً از زرد تیره تر است. بهترین روش برای آگاهی از این مسأله تلاش برای پیوند دادن آن رنگ با خاکستری برابر با همان رنگ است. ما می توانیم خیلی روشن میزان تفاوت زرد و بنفش را با نگاه کردن به نوار درجه بندی شده سایه روشن آنها ببینیم. برای ترکیب بنفشی با همانِ ارزش رنگ یا سایه روشن رنگ زرد، باید به آن مقدار زیادی سفید اضافه کنیم.
اساســاً با داشــتن توانایی کنترل ارزش رنگ هایی که استفاده می کنید، این امکان را پیدا می کنید که حس متقاعد کنندهٔعمق و فضا را در نقاشی تان بسط دهید.

ته‌رنگ

اگر به رنگی ســفید اضافه کنیم یا آن را روشــن کنیم، یک ته رنگ ساخته ایم. به عنوان مثال، صورتی ته رنگ قرمز است.

سایه‌رنگ

اگر به رنگی مشکی اضافه کنیم یا آن را تیره کنیم، یک سایه رنگ ساخته ایم. به عنوان مثال، قهوه‌ای سایه رنگ نارنجی است.

استفاده از رنگ سفید تیتانیوم[1] برای درست کردن ته‌رنگ بنفش تیره

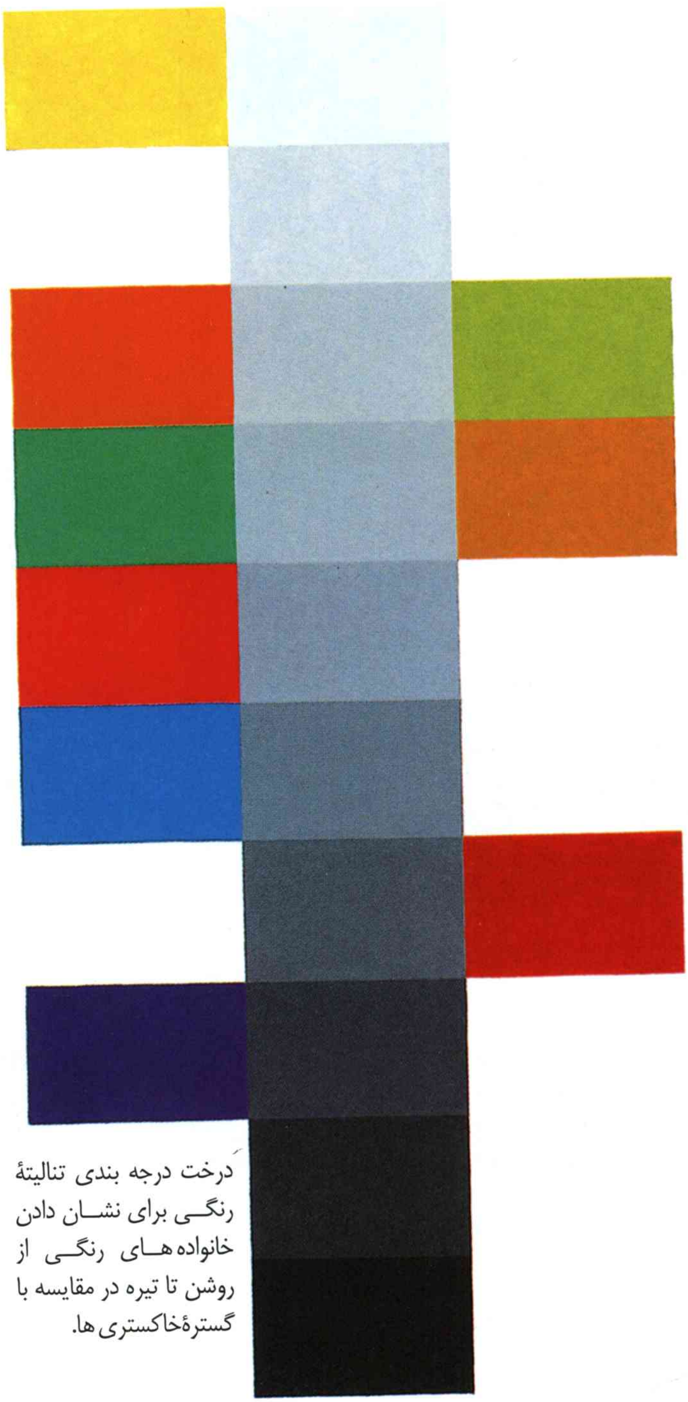
استفاده از رنگ خاکستری پین[2] برای ساختن سایه‌رنگ های رنگ زرد اخرایی[3]

---

1 titanium white

2 payne

3 yellow ochre

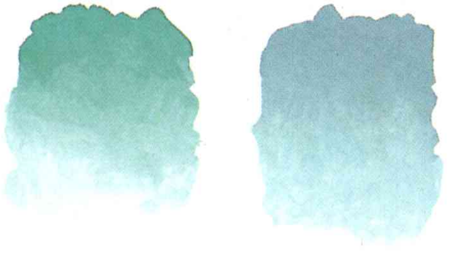

درخت درجه بندی تنالیتهٔ رنگی برای نشان دادن خانواده های رنگی از روشن تا تیره در مقایسه با گسترهٔ خاکستری ها.

اشباع رنگی

در بخش قبلی دیدیم که چگونه رنگ مایه ها می توانند توسط درجهٔ تیرگی و روشنی شان بررسی شوند. در جدول ارزش رنگی می توانیم ببینیم که رنگ قرمز کادمیوم[1] با خاکستری- میانی هم درجه است.برای نشان دادن ماهیت رنگ اشباع، می توانیم رنگ قرمز را در طی مراحلی به خاکستری هم ترازش نزدیک کنیم، در طی مسیر شفافیتش را کاهش بدهیم و از بین ببریم.

در این نقاشی دیده می شود که چگونه با کاهش درخشندگی رنگ ها یک هارمونی ملایم به وجود آمده است. سبز فتالوی دیوارها و جاده به رنگ زرد کادمیوم تیرهٔ این را به خوبی نشان می دهد.
وقتی این ته رنگ ها را با اضافه کردن سفید به رنگ های غیر اشباع می کنیم، در واقع یک گسترهٔ کامل از رنگ های دیوار و جاده ایجاد می کنیم.

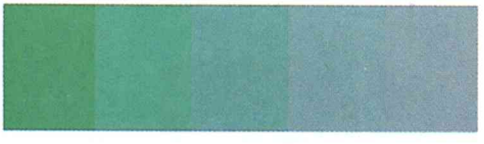
ته‌رنگ هایی از رنگ سبز فتالو

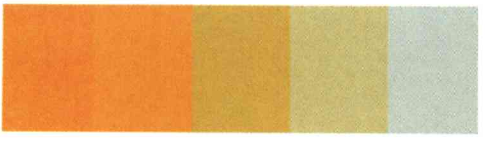
ته‌رنگ هایی از رنگ زرد کادمیوم تیره

قرمز کادمیوم شفافیتش را با نزدیک شدن به خاکستری از دست می‌دهد.

ترکیب سبزفتالو[2] و سفید درخشندگی‌اش را کاهش‌می‌دهد.

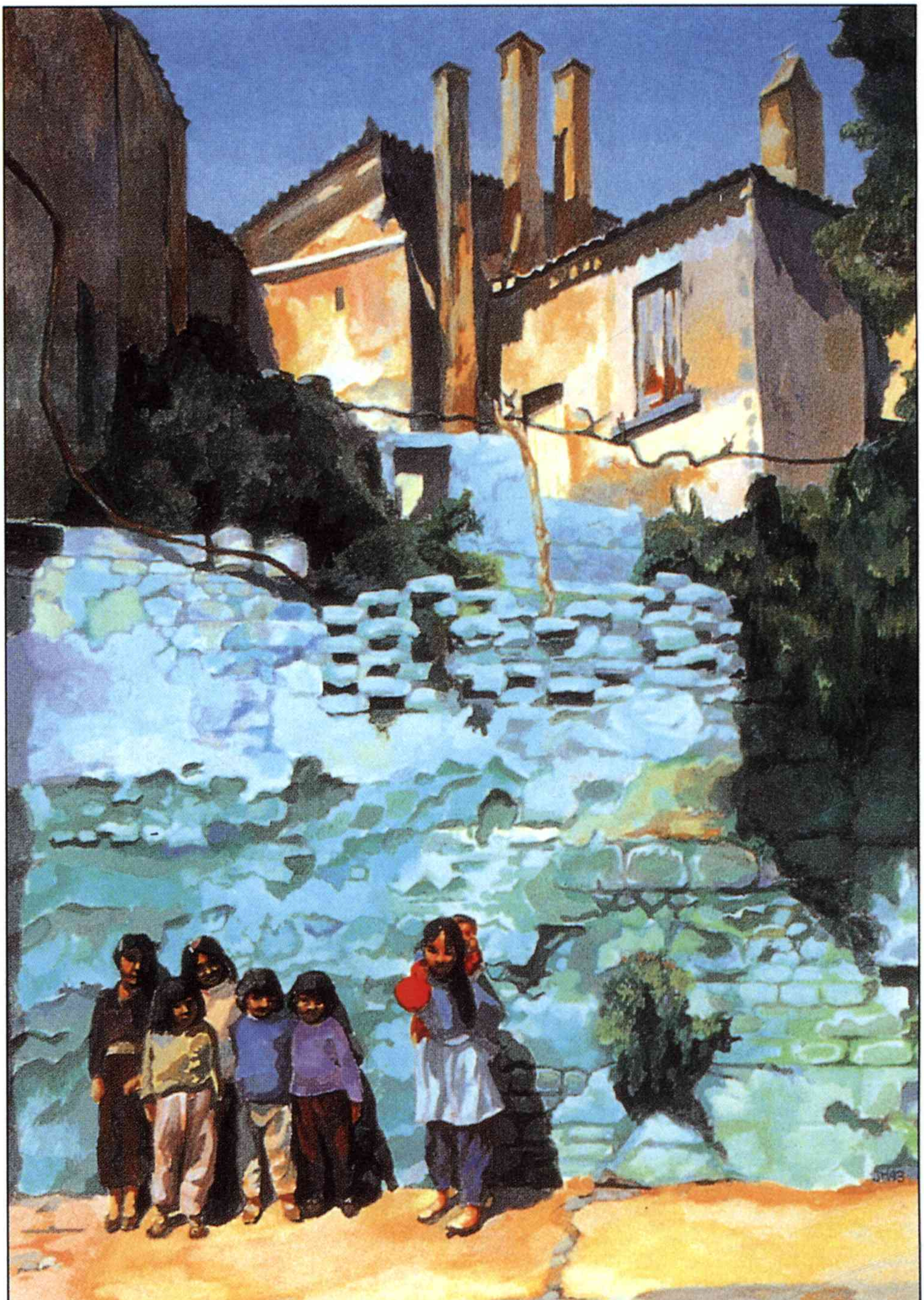

زرد کادمیوم تیره از حالت اشباع خارج‌می‌شود.

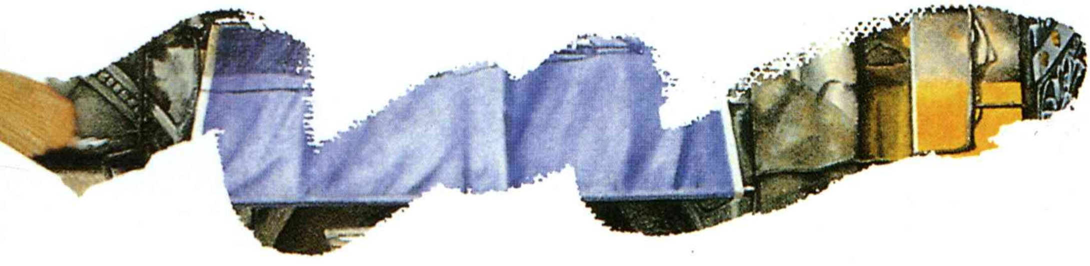
1 cadmium red

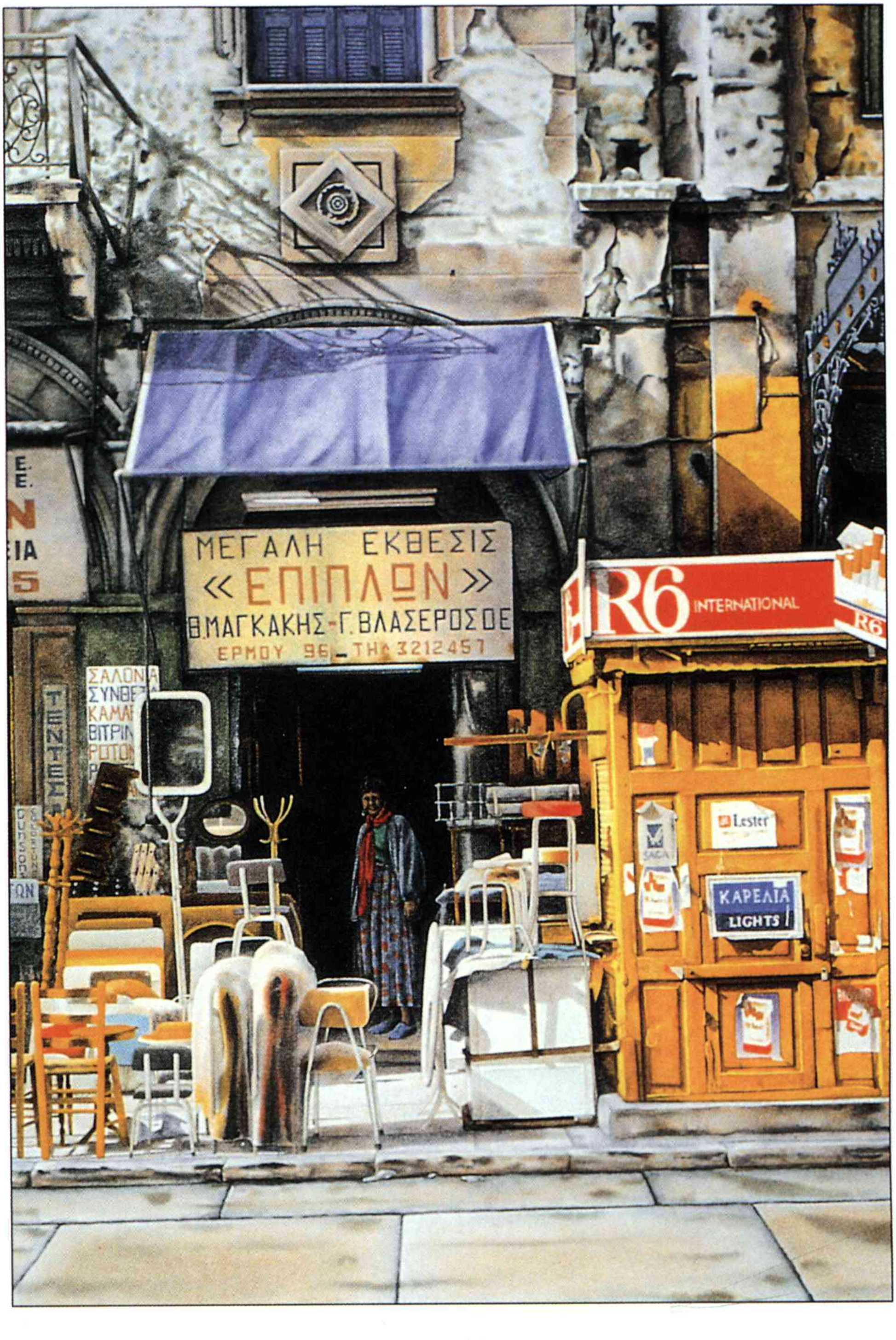
2 phthalo green

آکریلیک

رنگ های آکریلیک برای نقاشی کردن بسیار جذاب هستند و از آنجا که این رنگ دارای کیفیت مناسبی است برای ایجاد یک حرکت سـریع و مطمئن، برای آموختن ترکیبات رنگی، از شـفاف ترین رنگ تا کدرترین مناسب است.
رنگ هـای آکریلیک از رنگ ماده های یکسـانی مانند رنگ روغنی یا آبرنگ اسـتفاده می کننـد، اما (برای اینکه لحظـه ای به صورت تکنیکی به قضیه نگاه کنیم) در ترکیباتشـان مرزی با سـایر محیط ها دارند. ذرات ریز صمغ مانند معلق در رنگ شفاف آکریلیک حالت پوشانندگی دارند، در نتیجه رنگ آکریلیک کیفیتی دارد که ان را متمایز می کند. به عنوان مثال آنها خراب یا کهنه و یا ترک خورده نمی شـوند و انعطاف بالایی دارند.
شما برای نقاشی کردن، رنگ آکریلیک را با آب مخلوط می کنید. این عمل استفاده از رنگ را ساده تر می کند و رنگ به سرعت و با تبخیر، خشک می شود و وقتی که خشک شد دیگر آب روی آن اثر نمی کند. از آنجا که پس از خشک شدن، دیگر اب حلال رنگ نیست، شما می توانید به راحتی و بدون اینکه به رنگ زیری آسیبی برسانید، روی آن رنگ اضافه کنید و در عین حال نیازی هم نیست که چند روز برای این کار صبر کنید.
یکی از خصوصیات عالی رنگ آکریلیک، خاصیت تطبیق پذیر بودن آن است، تا جایی که این رنگ می تواند به صورت رنگ بسیار غلیظ یا خیلی رقیق استفاده شود. شما می توانید رنگ را مستقیماً از داخل لولهٔ رنگ بردارید و یک نقاشی با شـیوه رنگ گذاری غلیظ اجرا کنید، مثل رنگ روغن، یا می توانید آن را با آب مخلوط کنید تا به یک درجهٔ بسـیار رقیق برسید، بنابراین می توانید آن را بسیار رقیق روی کاغذ بگذارید، مانند آبرنگ.
یکی دیگر از خصوصیات رنگ آکریلیک که در زمینهٔترکیب رنگی نیز بسیار ارزشمند است، این است که تمام رنگ ها در دامنهٔ تولید با یکدیگر به طور کامل سازگاری دارند، بنابراین می توانند بدون نگرانی با همدیگر مخلوط شوند.
وقتی از سایر رنگ ها استفاده می کنید، مسائل زیادی برای نگرانی وجود دارد، که کسانی که با رنگ روغن یا آبرنگ کار می کننـد به خوبـی می دانند، ولی کار کردن با رنگ آکریلیک «ناممکن» های بسـیار کمـی دارد. هرچند یک ناممکن وجود دارد که باید به ان اشاره بشود - توأم شدن کیفیت خشک شدن سریع رنگ و غیر قابل حل بودن آن این معنی را می دهد که شما نباید اجازه بدهید رنگ روی قلم مو خشک شود!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
«ΕΠΙΠΛΩΝ»
Θ.ΜΑΓΚΑΚΗΣ-Γ.ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΟΕ
ΕΡΜΟΥ 96 _ ΤΗΛ 3212457
R6 INTERNATIONAL
R6
Lester
ΚΑΡΕΛΙΑ
LIGHTS

تجهیزات

شما به مقدار زیادی مواد و تجهیزات برای دنبال کردن این دروس و تمرینات در یادگیری کار ترکیب کردن رنگ آکریلیک نیاز ندارید، اما چند وسیلهٔ‌ضروری برای این کار وجود دارد.

انواع رنگ

قاعدتاً کار کردن با یک دامنهٔ تولید رنگی بهتر است. کلا دو نوع رنگ آکریلیک موجود است.
فرمـول اسـتاندارد که حالت ثبات روغنی نظیر رنگ روغن دارد، برای اکثـر تکنیکها، از جمله تکنیک رنگ گذاری غلیظ، مناسب است. فرمول روان خیلی رقیق تر و برای رنگ آمیزی سطوح بزرگ و صاف و تکنیک خیس در خیس مناسب است. هر دو قابلیت ترکیب شدن بالایی دارند و هرکدام را که مایل باشید می توانید استفاده کنید.

واسطه‌ها

مقدار زیاد و متفاوتی از واسـطه ها و روغن های جلا وجود دارند که مفید هسـتند و می توانند برای ترکیب شدن با آکریلیک اسـتفاده شـوند، اما هیچ کدام برای آموختن دربارهٔ ترکیب رنگی ضروری نیسـتند. واسـطه ای که برای این کار ضروری اسـت همان آب است.

چیزی که نقاشی روی آن انجام‌می‌شود

اکثر سـطوح نقاشـی برای رنگ آکریلیک مناسـب هسـتند : پردهٔ نقاشی، تخته، مقـوا یا کاغذ. بـرای یادگیری چگونگی ترکیب رنگ، یک کاغذ سـفت و لطیف،بهترین گزینه است.

قلم‌موها

در این مورد نیز، اکثر انواع قلم مو برای کار با آکریلیک مناسب است، اما ما نوع سر گرد آن را پیشـنهاد می دهیـم نوع قلم موی معمـول برای رنگ آبرنـگ اگر می خواهید روی کاغذ کار کنید با موی مصنوعی است، اما اگر ترجیح می دهید، می توانید خیلی خوب از قلم موی سرصاف رنگ روغن استفاده کنید.قلم مو های خود را قبل از اینکه رنگ روی آن خشـک شود، با آب گرم صابون دار بشویید و آنها را تمیز نگاه دارید.

اکثر انواع قلم مو برای رنگ آکریلیک مناسب هستند.

ظروف سرامیک برای ترکیب کردن رنگ آکریلیک مناسب است.

پالت

شما به سطحی برای ترکیب کردن رنگ نیاز دارید. این سطح باید صاف، سخت و صیقل خورده باشد. سطوح شیشه ای و سرامیک مناسب هستند. بهترین روش برای تمیز کردن سطحی که رنگ را روی آن ترکیب کرده اید، این است که بگذارید رنگ خشک شود سپس سطح را در آب صابون خوردهٔ گرم غوطه ور سازید. پس از یک یا دو دقیقه رنگ به راحتی از روی سطح کنده می شود.

پالت شروع کنندهٔ رنگ

هنر ترکیب رنگ موفق داشـــتن این توانایی اســـت که از کمترین تعداد رنگ بیشترین گروه ترکیب رنگی را به وجود بیاوریم. یک دامنهٔ تولید رنگ به راحتی بیش از ۷۰ نوع رنگ را شـــامل می شـــود. هرکدام کیفیت بخصوص خود را دارنـــد، امـــا مهم ترین چیز، وقتی که پالت خود را انتخاب می کنید، این اســـت که رنگ ها با هم در تعادل باشـــند – گروهی از رنگ ها که دوتا دوتا با هم تقسیم شده باشند.
ما از گروههای کوچک هم خانواده برای تمرینات این کتاب اســـتفاده می کنیم، زیرا برای یادگیری ابتدایی اســـتفاده از گروه کوچکی از رنگ ها در یک گسترهٔ پهناور امکان پذیر تر است.برای این هدف و به این دلیل که هر وقت که شما رنگی را مخلوط می کنید، کمی از شفافیتش کاسته می شود، می خواهیم از شفافترین رنگ ها استفاده کنیم.
با استفاده از تنها هشت رنگ به اضافهٔ سیاه و سفید که در تصویر نشان داده شده است، خیلی از چیزهایی را که باید بدانید، به دســـت می آورید. ضمنا رنگ خاکســـتری پین علی رغم نامش، در واقع مشکی است و رنگ فتالو به عنوان فتالوسایانین[1] شناخته می شود.
از آنجا که میزان آگاهی شـــما بالا رفته و نقاشـــی شما میبایست که ماهرانه تر شود، قاعدتاً می خواهید که رنگ های پالت خود را افزایش دهید و شش رنگ اضافهٔ زیر به این منظور پیشنهاد می شود. به یادداشته باشید که این رنگ ها تنها پیشـــنهاد هســـتند، چنانچه هر فرد رنگ های دلخواه خود را دارد. دراین کتاب همچنین ما از تعدادی رنگ های دیگر هم استفاده می کنیم.
به یاد داشـــته باشـــید که از سفید بیش از سایر رنگ ها استفاده می کنیم و در آخر سعی کنید از ترکیبات رنگی شامل بیش از ســـه رنگ بپرهیزید، به این دلیل که اگر این عمل را انجام دهید، در نهایت به رنگ هایی بی روح می رســـید (تقریباً راه های بیشماری برای گل آلود کردن رنگ وجود دارد).

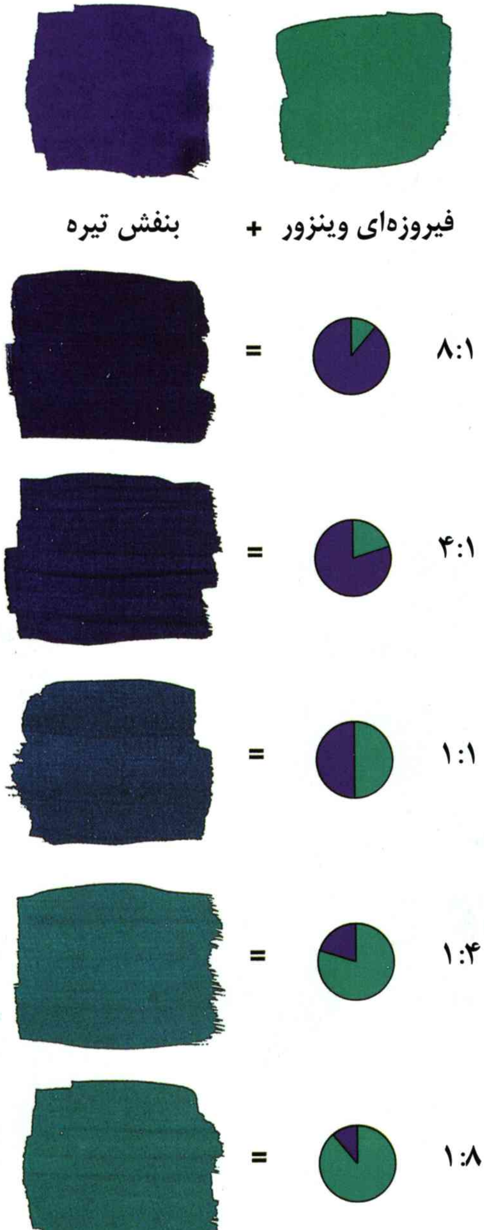
سبز زیتونی روشن pale olive green	آبی آسمانی ceruleum	بنفش سیر permanent violet	قهوه‌ای سیه نای سوخته burnt sienna	زرد اخرایی yellow ochre	زرد لیمویی lemon yellow

1 Phthalocyanine

پالت شروع کنندهٔ پیشنهادی

ترکیب رنگ آبی

دو رنگ آبی مناسب رنگ های آبی لاجوردی و آبی فتالو است که رنگ آبی لاجوردی گرم تر است و کمی بیشتر به رنگ بنفش گرایش دارد، در حالی که رنگ آبی فتالو خنک تر است و گرایش به رنگ سبز دارد. در هنگام ترکیب رنگ ها با سفید معلوم می شود که رنگ ها قدرت متفاوتی دارند. آبی لاجوردی به اندازهٔ آبی فتالو قدرت خودش را حفظ نمی کند. دیگر رنگ آبی که توجه ویژه ای به آن شده، رنگ آبی کبالت[1] است که رنگ خالصی است و گرایش به هیچ کدام از سه رنگ سبز، بنفش و آبی لاجوردی[2] ندارد و رنگ آبی بسیار لطیفی است.

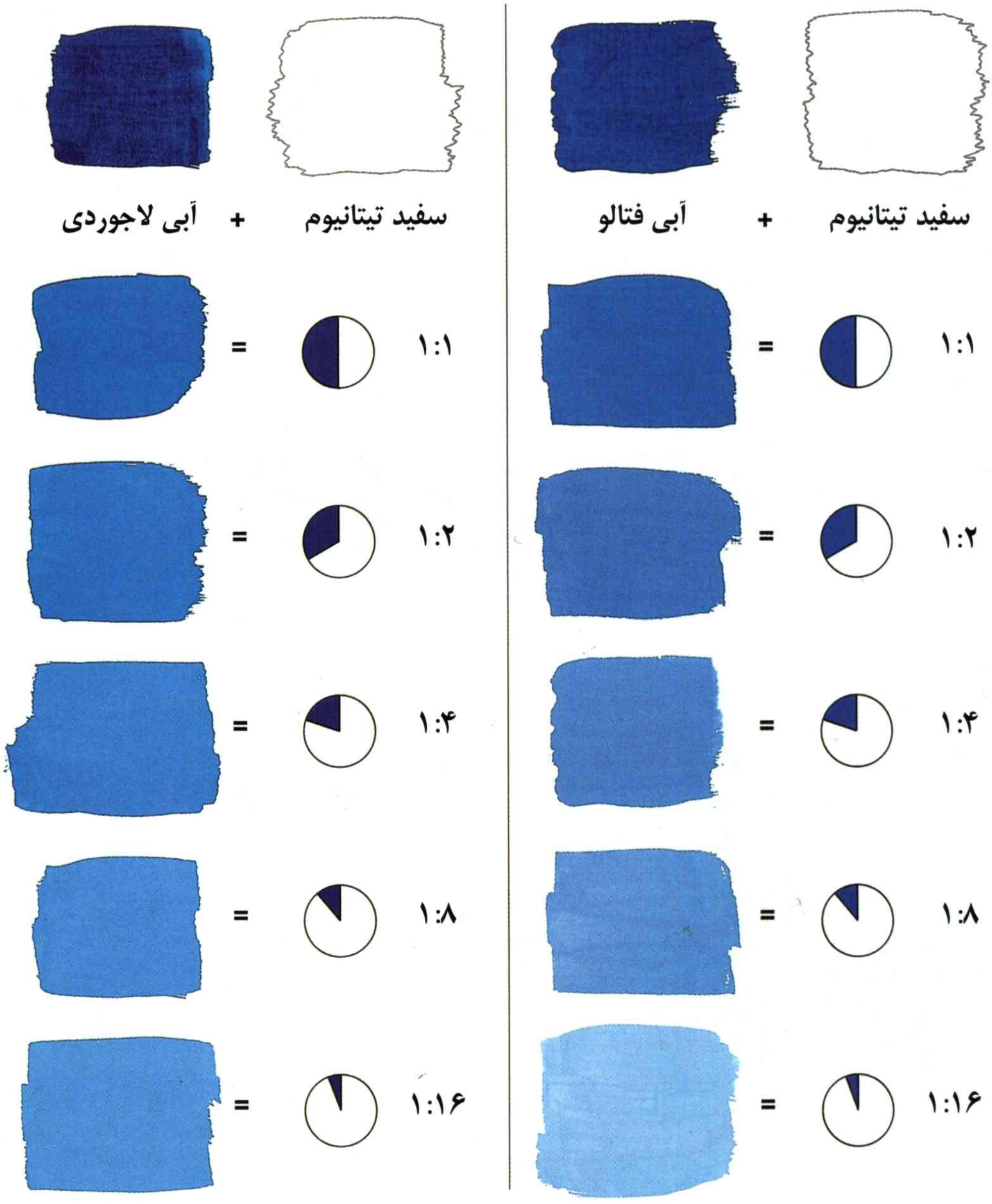
با ترکیب یکسان بنفش و فیروزه ای به رنگ آبی، می توانید آبی داشته باشید که شفافیت خیلی کمی دارد.

آبی آسمانی، آبی لاجوردی، آبی فتالو و سفید تیتانیوم.

1 cobalt blue

2 cerulean

سفید تیتانیوم + آبی فتالو
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =
سفید تیتانیوم + آبی لاجوردی
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =

طبیعت بی جان - آبی

در این طبیعت بی جان شــما دامنهٔ رنگ آبی از آبی های متمایل به بنفش تا آبی های متمایل به سبز را می بینید. وقتــی دارید آبی هــای تیره را با هم مخلــوط مِی کنید، برای ابقای پرمایگی رنــگ، رنگ های مختلف آبی را با هم مخلوط کنیــد و گاهی لکه ای از رنگ دیگری مانند صورتی سیر یا سبز فتالو به آن اضافه کنید.

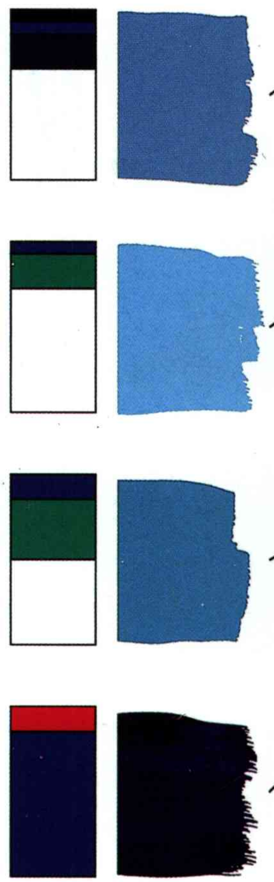
وقتـی سـفید اضافه می شـود، آبی لاجـوردی قدرتش را از دسـت می دهد. برای بدسـت آوردن رنگ آبی شفاف، می توانید رنـگ رقیقی از آبی خالـص را روی پس زمینهٔ روشـنی نقاشـی کنید. به عنوان مثال برای نقاشی بطری، می تـوان ته رنگ آن را از رنگ های روشـن و تیرهٔ کاملاً متضاد استفاده کرد و در نهایت با آبی لاجوردی خیلی رقیق روی آن را لعاب داد.

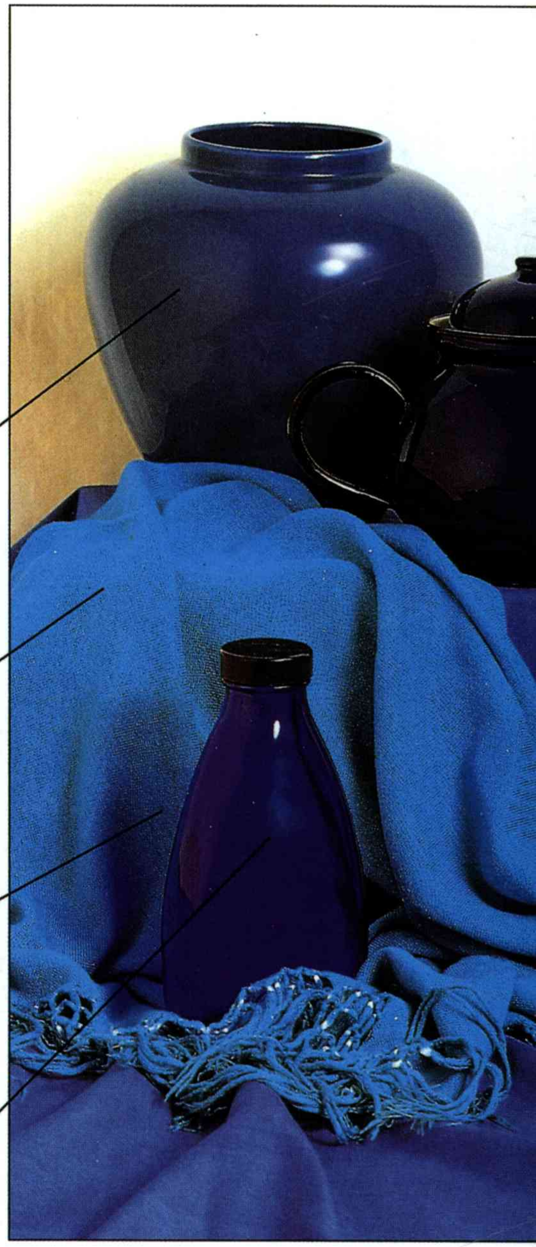
۱ خاکستری پین
۱ آبی لاجوردی
۳ آبی فتالو
۱۰ سفید تیتانیوم

۱ آبی لاجوردی
۴ فیروزه‌ای وینزور
۱۶ سفید تیتانیوم

۲ آبی لاجوردی
۵ فیروزه‌ای وینزور
۸ سفید تیتانیوم

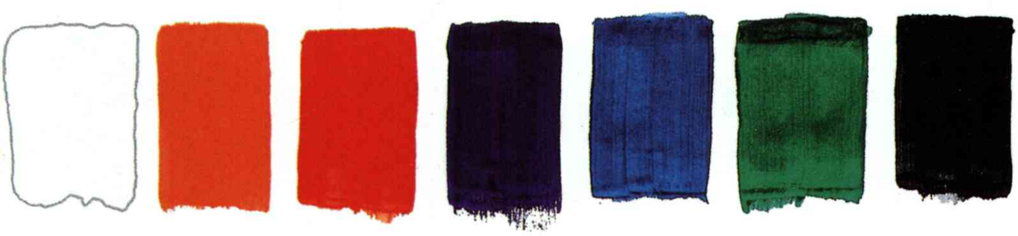
۱ صورتی سیر
۵ آبی لاجوردی

گالری - آبی

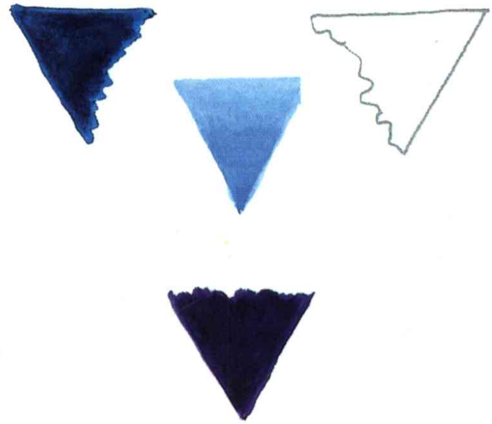

پالت – سفید تیتانیوم، نارنجی کادمیوم، قرمز کادمیوم، بنفش تیره، آبی فتالو، فیروزه‌ای فتالو، خاکستری پین

تنهـا اسـتفاده از رنگ آبی فتالوی تعدیل شـده با سـایر رنگ هـا، برای نقاشـی این تصویـر، تعداد شـگفت آوری از رنگ های ترکیبی آبی را حاصل می کند. به عنـوان مثال، فیـروزه ای فتالو اضافه شـده تا آبی سبزتری را برای دریا به وجود بیاورد و بنفش تیره هم اضافه شـده است. لکه های بنفش تیره در ترکیب با سـفید، سایه آبی رنگ ساختمان را گرم تر می کند.

توجه کنید که آسـمان در بالا آبی تیره رنگی است که در نتیجهٔ یک ترکیب کنترل شده و درجه بندی شـده، هر چه به خط افق نزدیکتر می شود، رنگش پریده تر می شود.

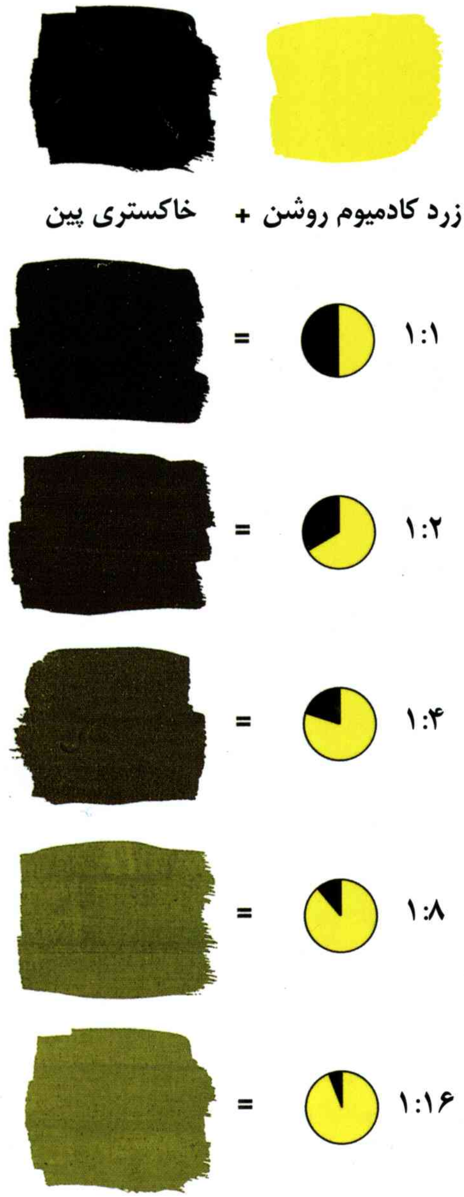
آبی فتالو، سفید تیتانیوم و بنفش تیره با هم ترکیب شده تا آبی گرمی را ایجاد کنند.

ترکیب بندی رنگی دریا

در اینجا برای وقتی که می خواهید دریَا را نقاشی کنید، چند رنگ پیشنهادی وجود دارد : آبی لاجوردی، آبی آسمانی و سبز فتالو به همراه سفید تیتانیوم

ترکیب رنگ سبز

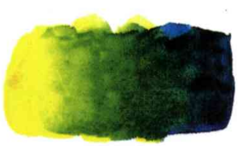

راه‌ هـــای زیـــادی برای ترکیـــب موفق رنگ ســـبز در آکریلیک وجود دارد که می توانید هرکدام را خواســـتید، انتخاب کنید. ایـــن که تعداد کمی رنگ انتخاب کنید و پتانســـیل نهفتهٔ هرکدام را کشف کنید، ایدهٔبسیار خوبی است. به یاد داشته باشید اگر از آبی مانند آبی لاجوردی اســـتفاده می کنید کـــه کمی بنفش اســـت و زردی که کمی نارنجی اســـت، در نتیجه شـــما به رنگ ســـبزی می رســـید که خیلی مهار شـــده تر از رنگ سبزی است که با اســـتفاده از ترکیبات رنگی آبی که پایهٔ سبز دارد و یـــا زرد براق به وجود می آید، که نتیجهٔخودش را فریاد می زند.

فرامـــوش نکنید که شـــما از رنگ زرد خیلی بیشـــتر از آبی در ترکیباتتان استفاده می کنید (مگر اینکه سبزی خیلـــی متمایل به آبی بخواهیـــد) بنابراین آبی را به زرد اضافه کنید نه برعکس، زیرا در آن صورت مقدار زیادی رنگ را هدر می دهید.

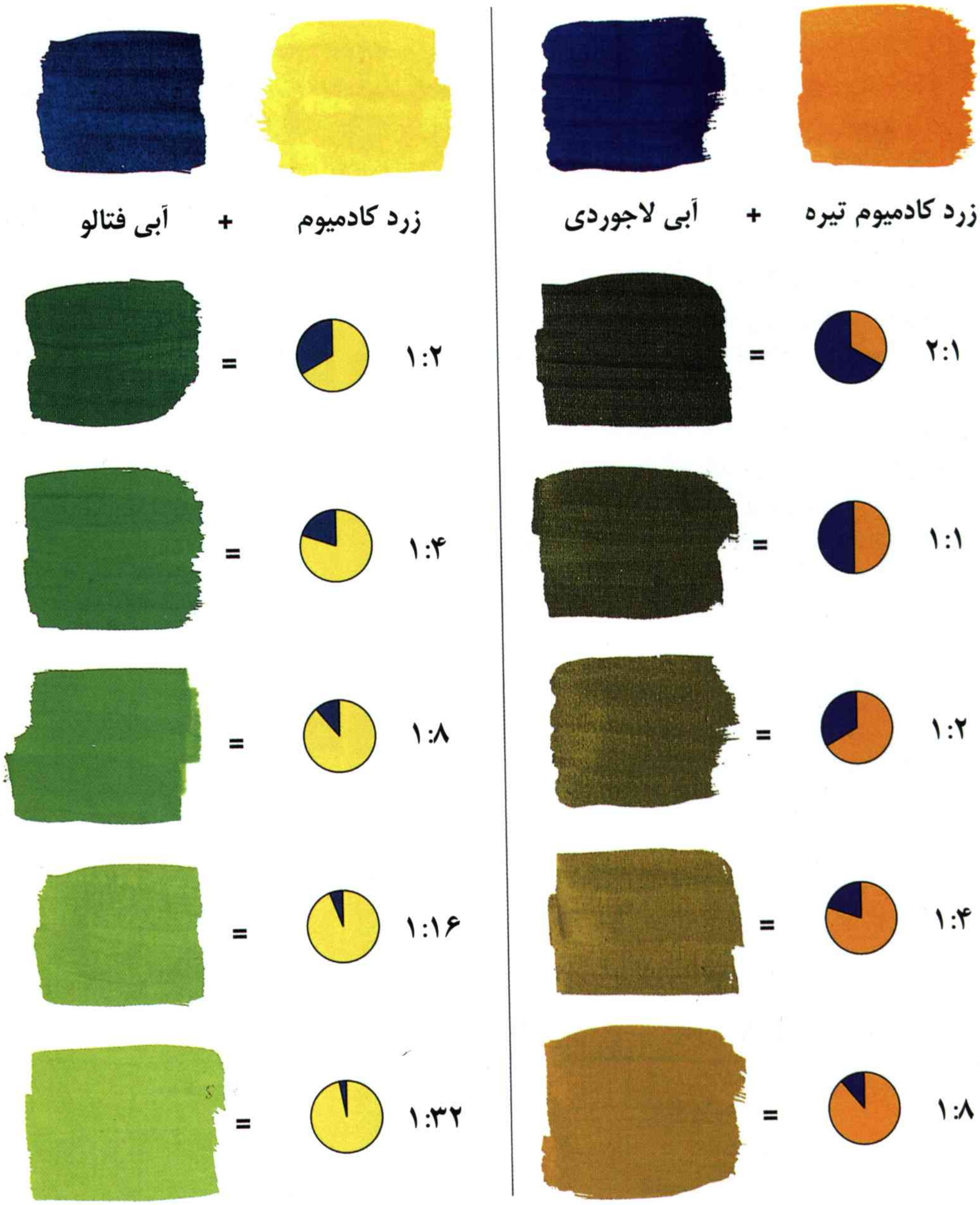
زرد کادمیوم تیره، ادغام‌شده
با آبی لاجوردی

زرد کادمیوم ادغام‌شده با
آبی فتالو

زرد کادمیوم روشن ادغام‌شده با
خاکستری پین

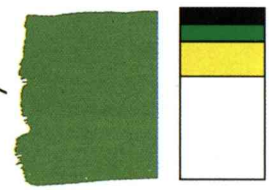

زرد کادمیوم تیره + آبی لاجوردی
۲:۱ =
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
زرد کادمیوم + آبی فتالو
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =
۱:۳۲ =

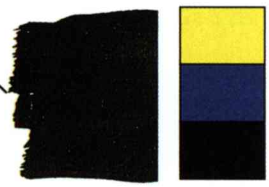
طبیعت بی جان - سبز

در حالی کـه تعداد زیادی رنگ سـبز متفـاوت در این تصویـر طبیعت بی جان وجود دارد، چندین سـبز-آبی هم که در طبیعت خیلی یافت نمی شـود، در آن هست و همین طور زرد- سـبز که نفوذی قاطع دارند. وقتی سـفید به رنگ سبزی با پایهٔ آبی اضافه می شود، مانند سبز فتالو، رنگ حاصل بسیار قوی است.

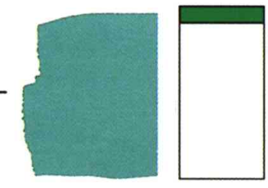

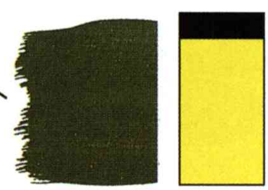
۱ خاکستری پین
۱ سبز فتالو
۲ زرد کادمیوم
۶ سفید تیتانیوم

۱ زرد کادمیوم
۱ آبی فتالو
۱ خاکستری پین

۱ سبز فتالو
۱۰ سفید تیتانیوم

۱ خاکستری پین
۶ زرد کادمیوم

توجه داشته باشید که ترکیب بسیاری از زردها مانند کادمیوم به رنگ خاکستری پین، رنگ سبز ماتی را به وجود می آورد، در حالی که بعضی از رنگ ها مستقیماً از داخل لولهٔ رنگ، مانند سبز روشن و یا سبز زیتونی کمرنگ بسیار شفاف هستند.

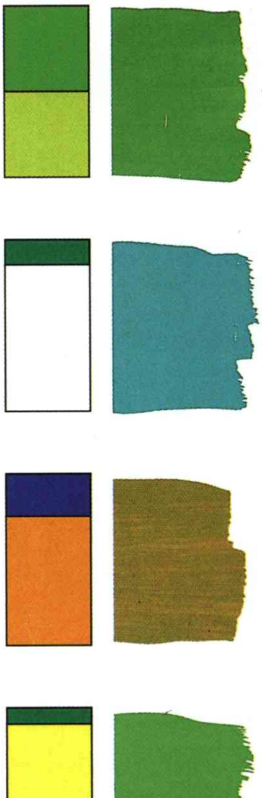
وقتی سبز از ترکیب آبی و زرد به وجود می آید، رنگ تحت تأثیر ته رنگ نارنجی رنگ زرد قرار می گیرد.

۱ سبز روشن
۱ سبز زیتونی کمرنگ

۲ فیروزه‌ای فتالو
۱۱ سفید تیتانیوم

۱ آبی لاجوردی
۳ زرد کادمیوم تیره

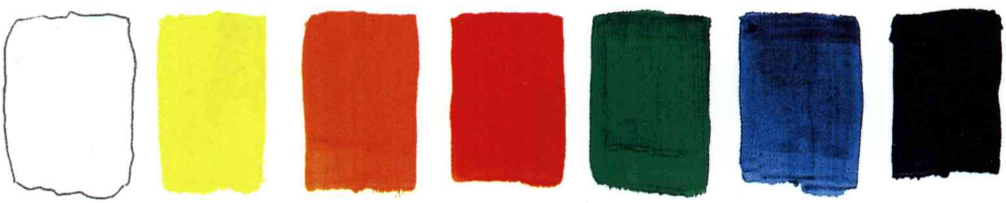
۱ فیروزه‌ای فتالو
۴ زرد کادمیوم
۴ سفید تیتانیوم

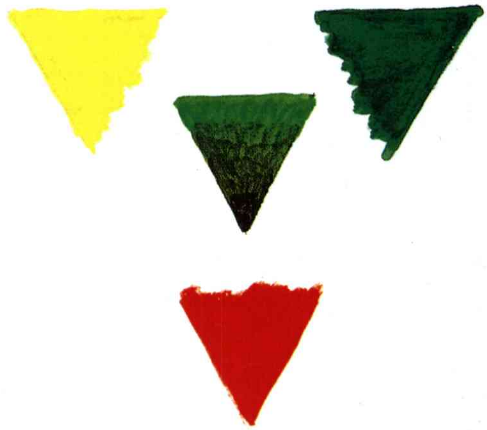
گالری - سبز

پالت- سفید تیتانیوم، زرد کادمیوم، نارنجی کادمیوم، قرمز کادمیوم آتشی[1]، سبز فتالو، آبی فتالو، خاکستری پین

1 cadmium scarlet

در اینجا زرد کادمیوم، سبز فتالو و قرمز کادمیوم با یکدیگر مخلوط شده‌اند تا سبز زیتونی درست کنند.

در ایـن تصویر روش دیگر ترکیـب رنگ یعنی تثبیت کردن آن دیده می شـود. این روشـی است که در آن نقطه های کوچک رنگ اسـتفاده می شـوند و سـایه روشـن و تغییرات رنگـی روی کاغذ یا پردهٔ نقاشـی همراه با ساختمان نقطه ها شـکل می گیرند. با اینکه ممکن اسـت کمی مشـکل باشـد، این روش بسیار مناسبی برای نقاشی شاخ و برگ است.آکریلیک برای این روش بسیار مناسب اسـت، چون رنگ به سرعت خشک می شـود و می توان به سرعت فضا را ساخت. توصیه می شود کار با رنگ های میانی شروع شود، به دنبـال آن فضاهای تیره و در نهایت فضاهای روشـن کار شود.

ترکیب‌بندی رنگی شاخ و برگ

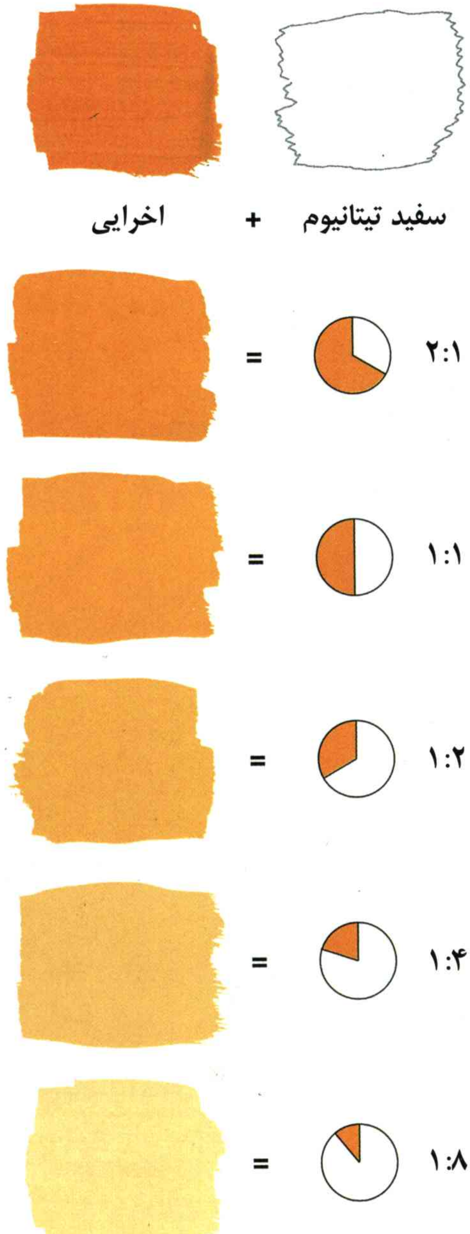

مثالی از روش « نقطه‌گذاری»[1] برای بکار بردن رنگ. در نقاشی بوته‌های قرارگرفته در قسمت راست تصویر از این روش استفاده‌شده‌است.

1 pointilist

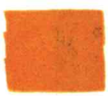
ترکیب رنگ زرد

با وجود ظاهر بسیار بی پروا، رنگ زرد رنگی بسیار حساس است. خیلی ساده می توان رنگ زرد را آلوده کرد، چون مقدار بسیار کمی از رنگ دیگری به طور چشمگیری این رنگ را تغییر می دهد. به عنوان مثال رنگ قرمز و یا سبز خاصیت سبزی و قرمزی خود را خیلی بیشتر حفظ می کنند. مقدار ناچیزی از رنگ آبی، زرد را به سبز تبدیل می کند و به همین ترتیب اشاره‌ای از رنگ قرمز آن را به نارنجی تبدیل می کند. در نتیجه این خیلی اهمیت دارد که در هنگام ترکیب با زرد، سایر رنگ ها را به آن اضافه کنید نه برعکس.

زرد کادمیوم در ترکیب با صورتی سیر

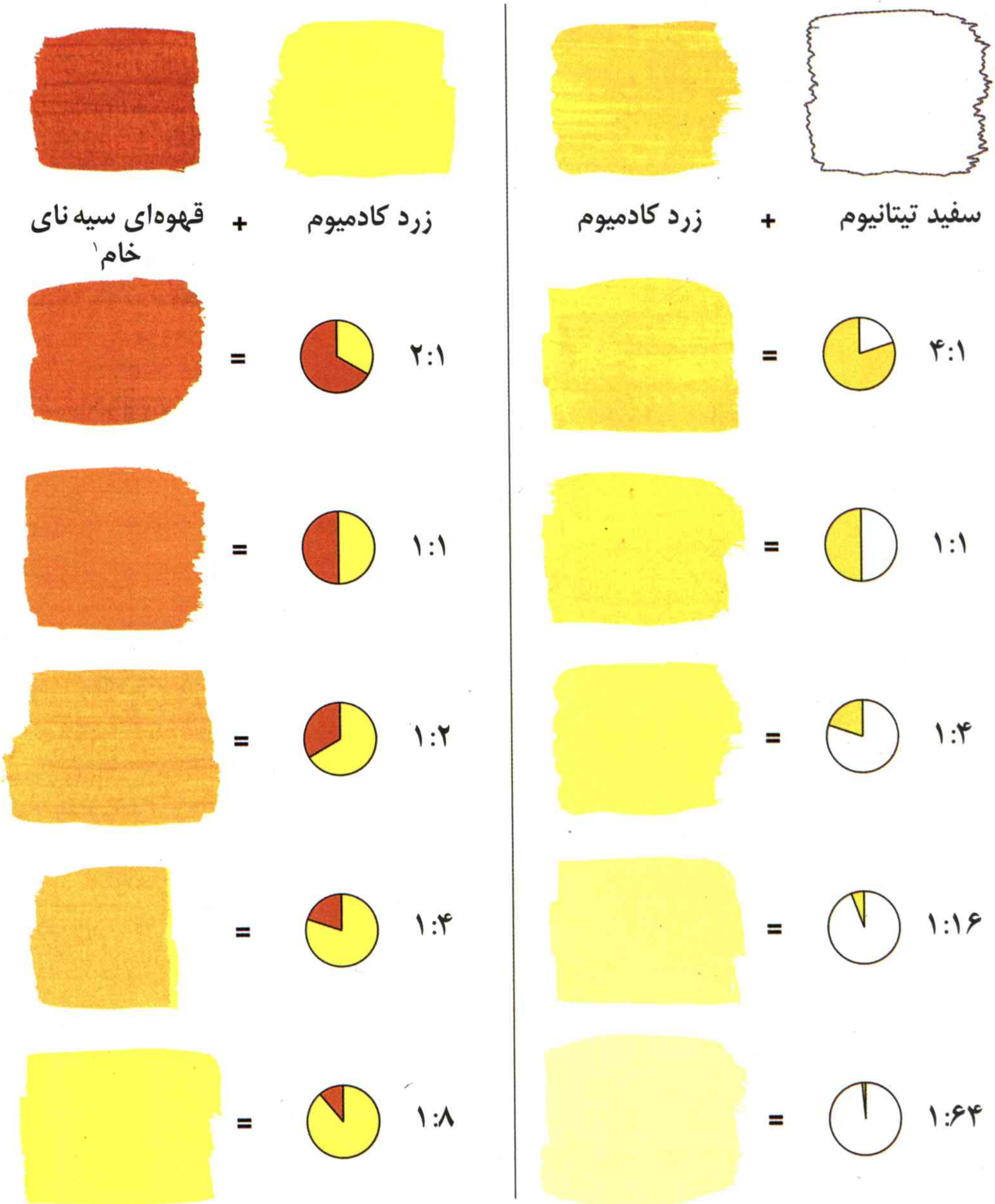
ترکیب دو رنگ، هشت قسمت زرد و دو قسمت صورتی

زرد کادمیوم در ترکیب با سبز فتالو

ترکیب دو رنگ، هشت قسمت زرد، دو قسمت سبز فتالو

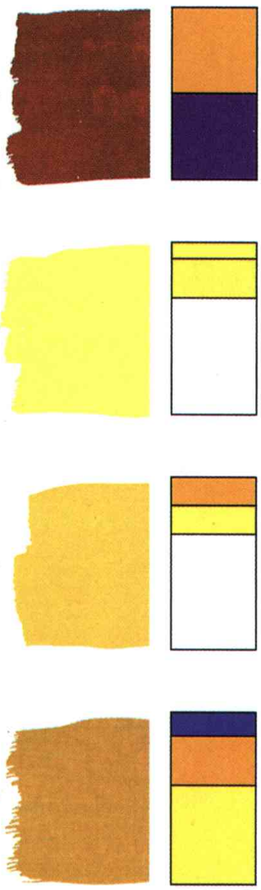
سفید تیتانیوم
+
زرد کادمیوم
۴:۱
=
۱:۱
=
۱:۴
=
۱:۱۶
=
۱:۶۴
=
زرد کادمیوم
+
قهوه‌ای سیه‌نای خام[1]
۲:۱
=
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=
۱:۸
=

1 raw sienna

طبیعت بی جان - زرد

این طبیعت بی جان درخشـــان از اجسام و اشیای طبیعی و یا ساختهٔ دست انســـان، طیف وسیعی از رنگ های زرد قوی و زردهای تیره را نمایش می دهد. رنگ غالب در این تصویر زرد کادمیوم تیره است. برای گلها زرد کادمیوم به طورَ مستقیم از داخل لولهٔ رنگ بهترین انتخاب است، در حالی که این رنگ به مراتب از رنگ های اطرافش روشن تر است.

۱ زرد کادمیوم تیره
۱ بنفش سیر

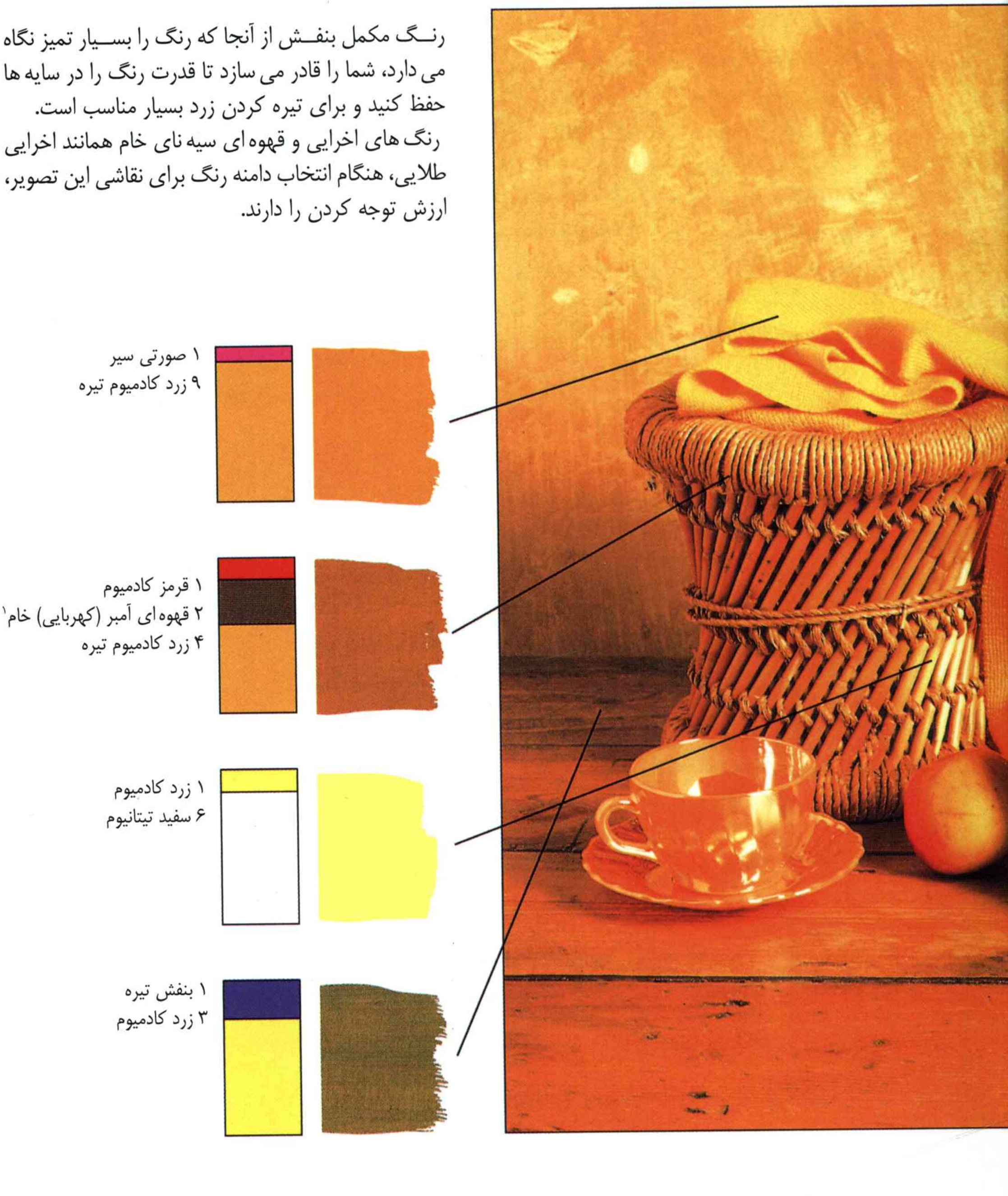
۱ زرد لیمویی
۲ زرد کادمیوم
۶ سفید تیتانیوم

۱ زرد کادمیوم تیره
۱ زرد کادمیوم
۴ سفید تیتانیوم

۱ بنفش تیره
۲ زرد کادمیوم تیره
۴ زرد کادمیوم

رنـــگ مکمل بنفـــش از آنجا که رنگ را بســـیار تمیز نگاه می دارد، شما را قادر می سازد تا قدرت رنگ را در سایه ها حفظ کنید و برای تیره کردن زرد بسیار مناسب است.

رنگ های اخرایی و قهوه ای سیه نای خام همانند اخرایی طلایی، هنگام انتخاب دامنه رنگ برای نقاشی این تصویر، ارزش توجه کردن را دارند.

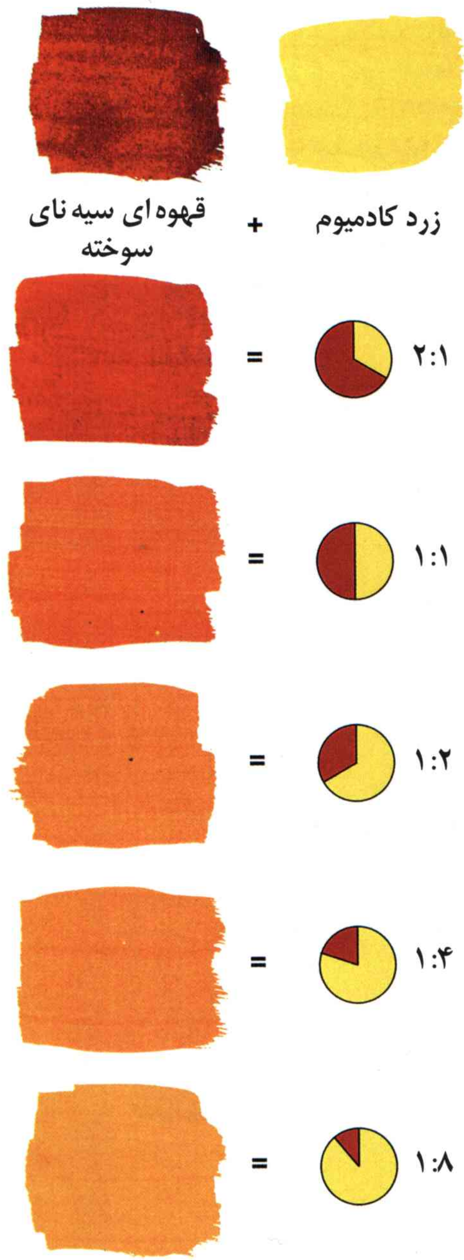

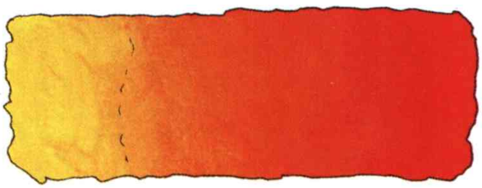
1 raw umber

ترکیب رنگ نارنجی

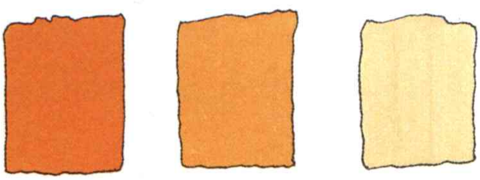
یک رنگ زرد واقعی مانند زرد کادمیوم و قرمز واقعی مانند قرمز کادمیوم دامنه رنگی تازه و شفاف از نارنجی را می دهد، درحالی که اگر ترکیب بندی با قهوه‌ای سیه نای سوخته[1] انجام شود، بیشتر رنگ های قهوه‌ای سیه نا در این دامنه می توانند تولید شوند.

نارنجی کادمیوم به خودی خود، وقتی ته رنگی از سفید داشته باشد، دامنهٔ دلپذیری از رنگ نارنجی میوه به وجود می آورد. به عنوان مثال با افزایش رنگ اخرایی، می توان سایه روشنی از رنگ های روشن پوست را ایجاد کرد. اضافه کردن با احتیاط رنگ خاکستری پین با نارنجی ما را به درجه بندی از دامنه رنگ قهوه‌ای می برد.

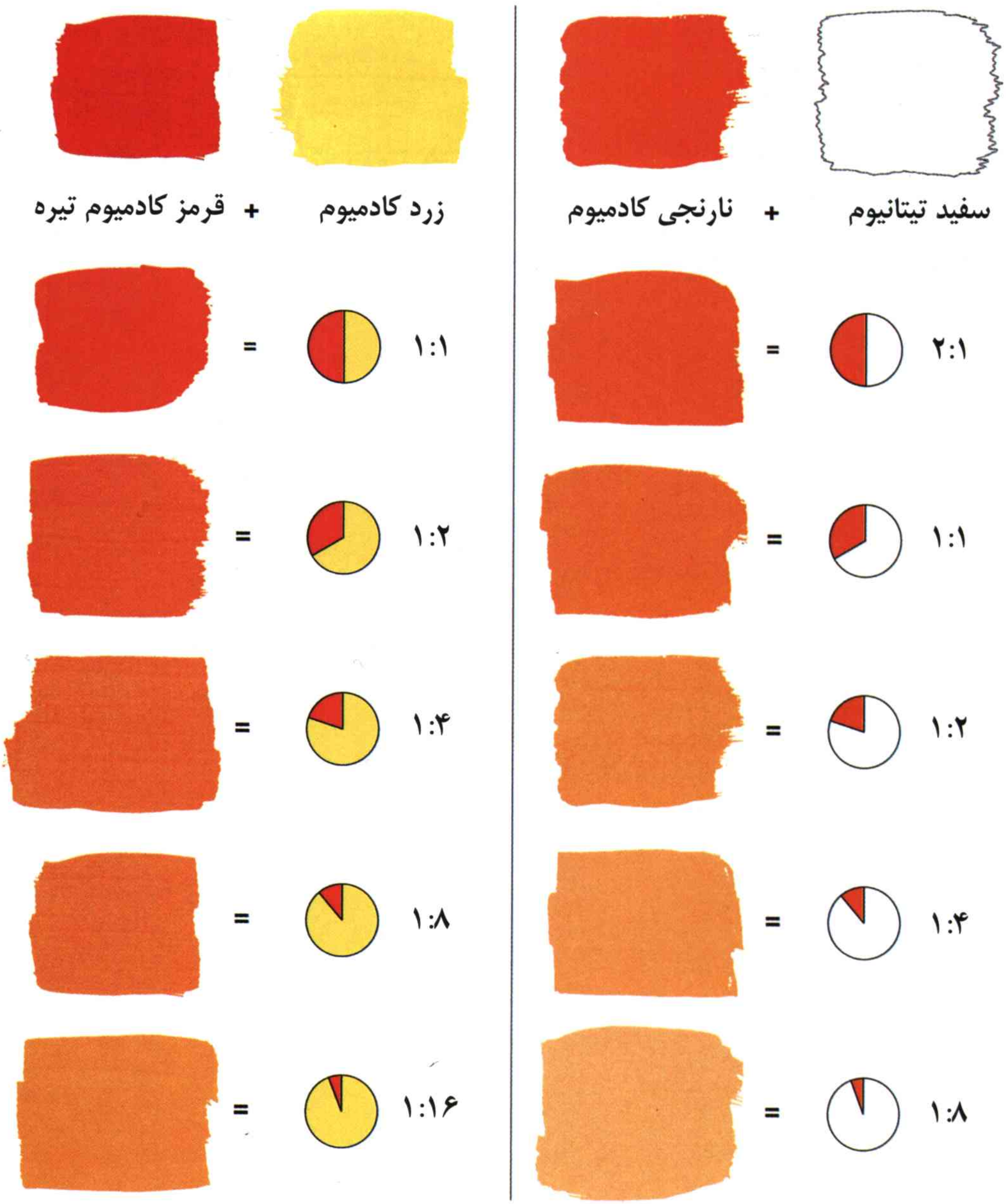

حرکت از زرد کادمیوم به قرمز کادمیوم

ترکیبی از نارنجی کادمیوم، اخرایی و سفید تیتانیوم

1 burnt sienna

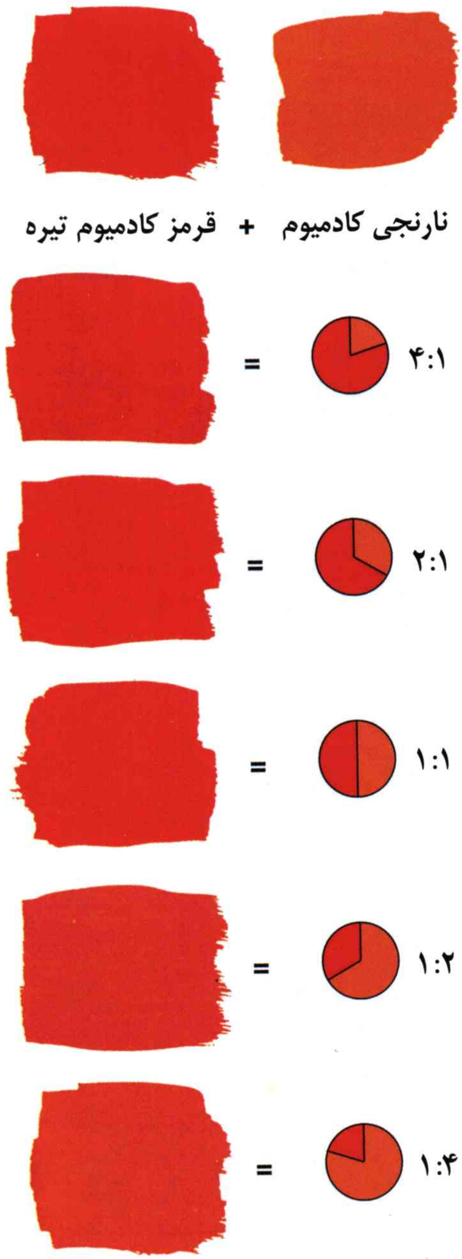

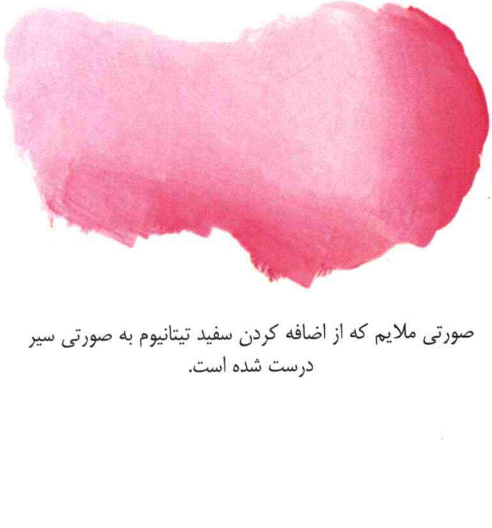
سفید تیتانیوم + نارنجی کادمیوم
۲:۱ =
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
زرد کادمیوم + قرمز کادمیوم تیره
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =

ترکیب رنگ قرمز

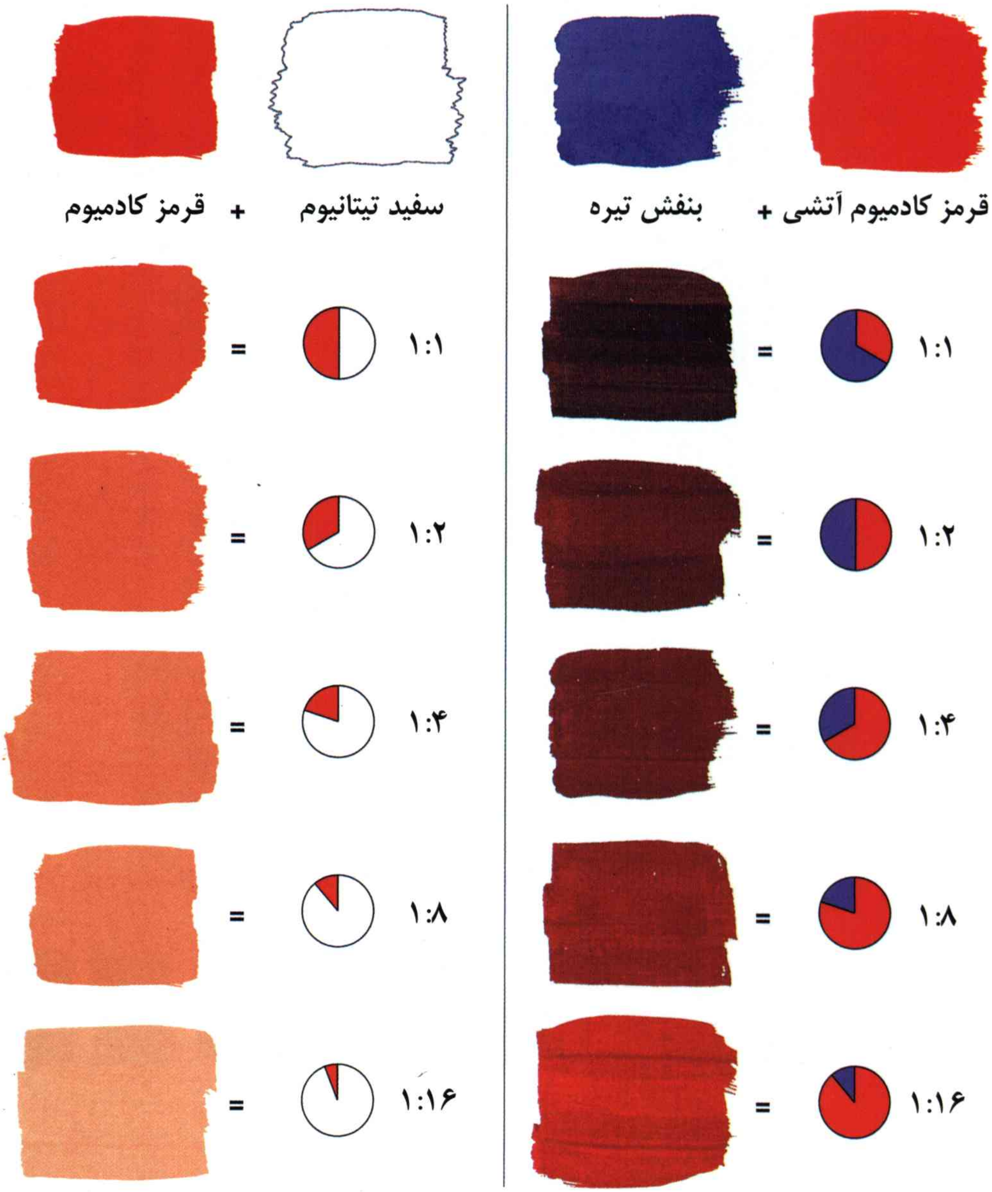
همیـن طور که شـما از رنـگ قرمز در چرخـۀرنگ به هریـک از دو طرف حرکـت می کنید، از یک جهت این رنگ گرایـش به نارنجی دارد و از طرف دیگر به بنفش گرایـش پیدا می کند. قرمز کادمیوم به عنوان یک رنگ قرمز بسـیار قوی، قرمز کادمیوم آتشـی به عنوان رنگ قرمـز متمایل به نارنجی و رنـگ قرمـز کادمیوم تیره به عنـوان رنـگ قرمز تیره تر با گرایشـی بـه بنفش، این محدوده را به خوبی پوشش می دهند.

از ترکیـب قرمز با سـفید مطمئناً رنـگ صورتی حاصل می شـود. شـما خودتان متوجه می شـوید که بهترین و ملایم تریـن رنگ صورتی از ترکیب صورتی سـیر و سفید تیتانیوم حاصل می شود. از ترکیب رنگ های قرمز کادمیوم با سیاه یا خاکستری پین، قهوه ای گرم قوی ای حاصل می شود.

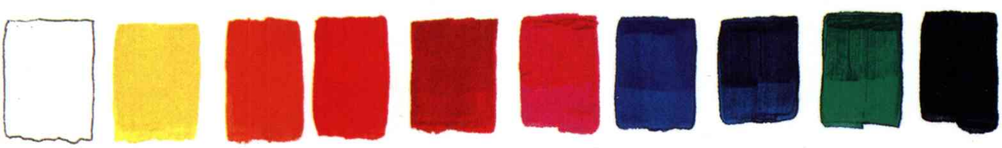
صورتی ملایم که از اضافه کردن سفید تیتانیوم به صورتی سیر درست شده است.

قرمز کادمیوم آتشی + بنفش تیره
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =
سفید تیتانیوم + قرمز کادمیوم
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =

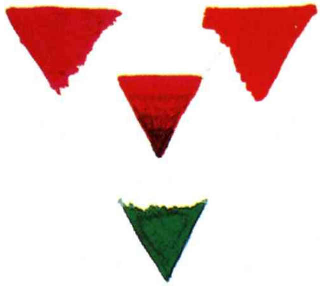
گالری- قرمز

پالت- سفید تیتانیوم، زرد کادمیوم، نارنجی کادمیوم، قرمز کادمیوم، قرمز کادمیوم تیره، صورتی سیر، آبی لاجوردی، آبی فتالو، سبز فتالو، خاکستری پین

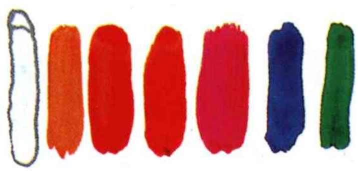
به صورت اساسـی برای این تصویر از همان پالت شـروع کننـدهٔ رنگی که در صفحه ۱۷ پیشـنهاد شـده، به همراه یک یا دو رنگ اضافی اسـتفاده شده است.مسئلهٔ اصلی در اسـتفاده از رنگ قرمز حفظ قدرت و درخشش آن حتی در سایه ها و یا جاهای خیلی پر نور است. برای شدت دادن به آن، می شود چند قرمز را با آن ترکیب کرد.
از آنجاکه صورتی نتیجه اضافه کردن سفید به قرمز است، برای اینکه گاهی بشـود یک حـد فاصل رنگی ایجاد کرد می توان از یک لکه باریک قرمز برای جدا سـازی استفاده کرد. در تصویر نقاشی شده این مسئله در بین پارچه آویزان شده و روسری صورتی در سمت راست دیده می شود.

چگونه صورتی سیر، قرمز کادمیوم و سبز فتالو با هم ترکیب می‌شوند تا سایهٔ خوبی به‌وجودبیاورند.

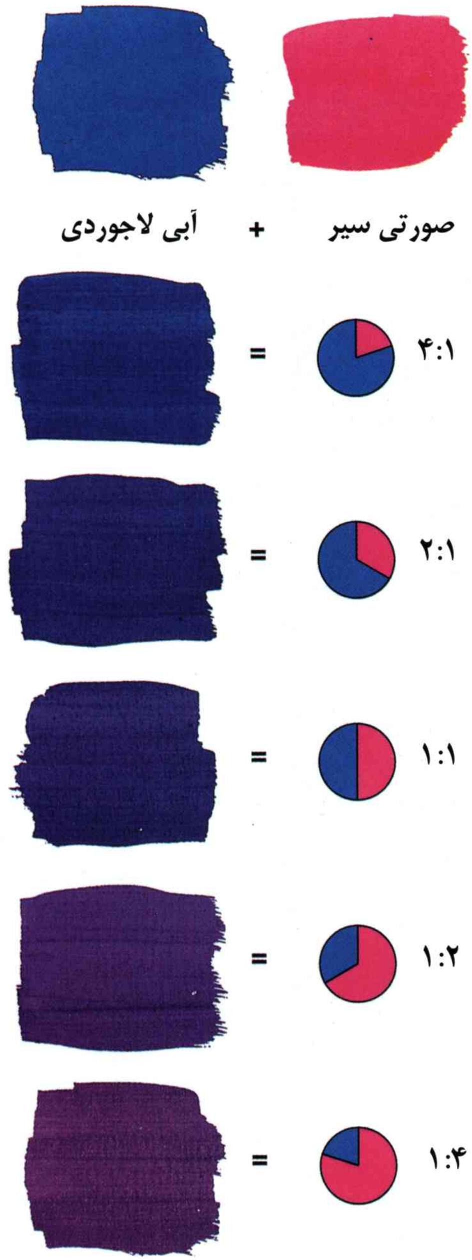
ترکیب‌بندی رنگ‌های سایه

این نشان‌می‌دهد چگونه از رنگ های دیگری به غیر از قرمز برای ایجاد یک سایه زنده استفاده کنیم. از لکه‌های صورتی برای برجسته کردن رنگ استفاده شده‌است.

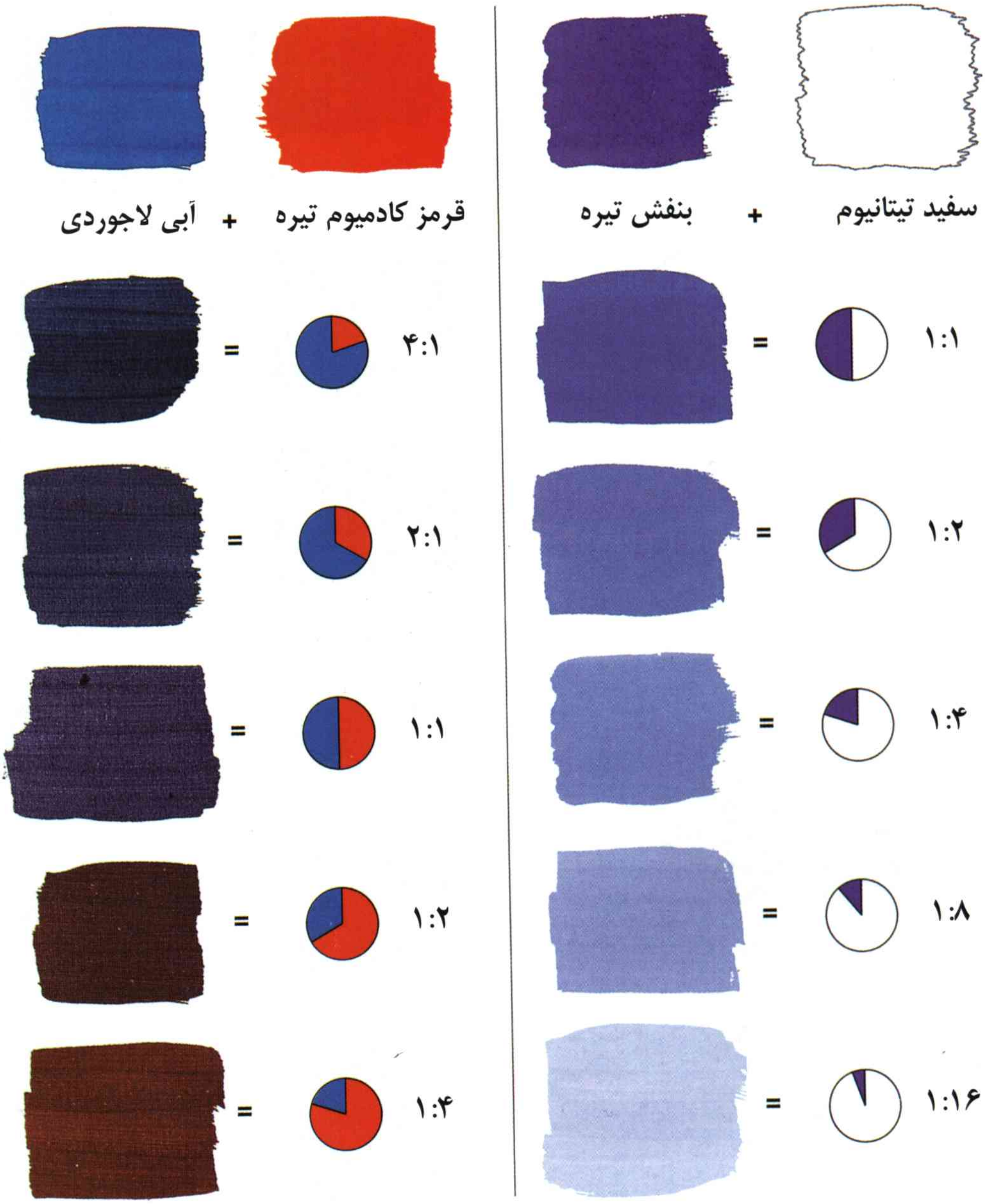
ترکیب بنفش

یک رنگ بنفش شفاف و دوست داشتنی می تواند از ترکیب صورتی سیر و آبی لاجوردی به دست بیاید. از آنجا که بسیاری از قرمز ها و آبی ها ویژگی بخصوصی برای خودشان ندارند، خلق کردن رنگ بنفشی که قوی و شفاف باشد، بسیار سخت است و نتیجه معمولاً تیره و کدر می شود. بنابراین این بسیار مهم است که رنگی مانند بنفش تیره را در پالت رنگی خود داشته باشید. این رنگ در ترکیب با رنگ سفید، رنگ بنفش یاسی بسیار زیبایی حاصل می کند. از آنجاکه رنگ بنفش بین رنگ های اولیه و ثانویه از همه تیره تر است، دامنه سایه رنگی که ایجاد می کند، وسعت زیادی دارد.

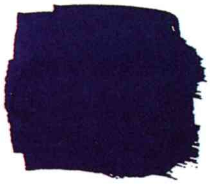

از رنگ بنفش-آبی ملایم تا رنگ بنفش-قرمز گرم با استفاده از آبی لاجوردی، بنفش تیره و صورتی سیر در ترکیب با سفید تیتانیوم.

سفید تیتانیوم + بنفش تیره
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۸ =
۱:۱۶ =
قرمز کادمیوم تیره + آبی لاجوردی
۴:۱ =
۲:۱ =
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =

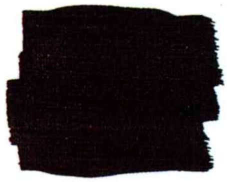
ترکیب زرد / بنفش

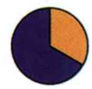

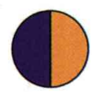
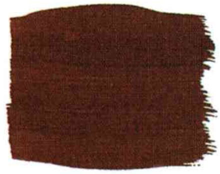

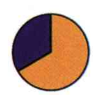
زردکادمیوم تیره + بنفش تیره

۸:۱ =

۴:۱ =

۲:۱ =

۱:۱ =

۱:۲ =

قالب سه درس آینده را ترکیب بندی رنگ های مکمل تشکیل داده است. زرد و ارغوانی-بنفش بیشترین فاصله را در چرخهٔ رنگی از نظر میزان روشنی و تیرگی دارند. این دو رنگ به دلیل متضاد بودن در ترکیب با هم، خنثی ترین رنگ ها را تولید می کنند و کمترین اشباع رنگی را دارند.

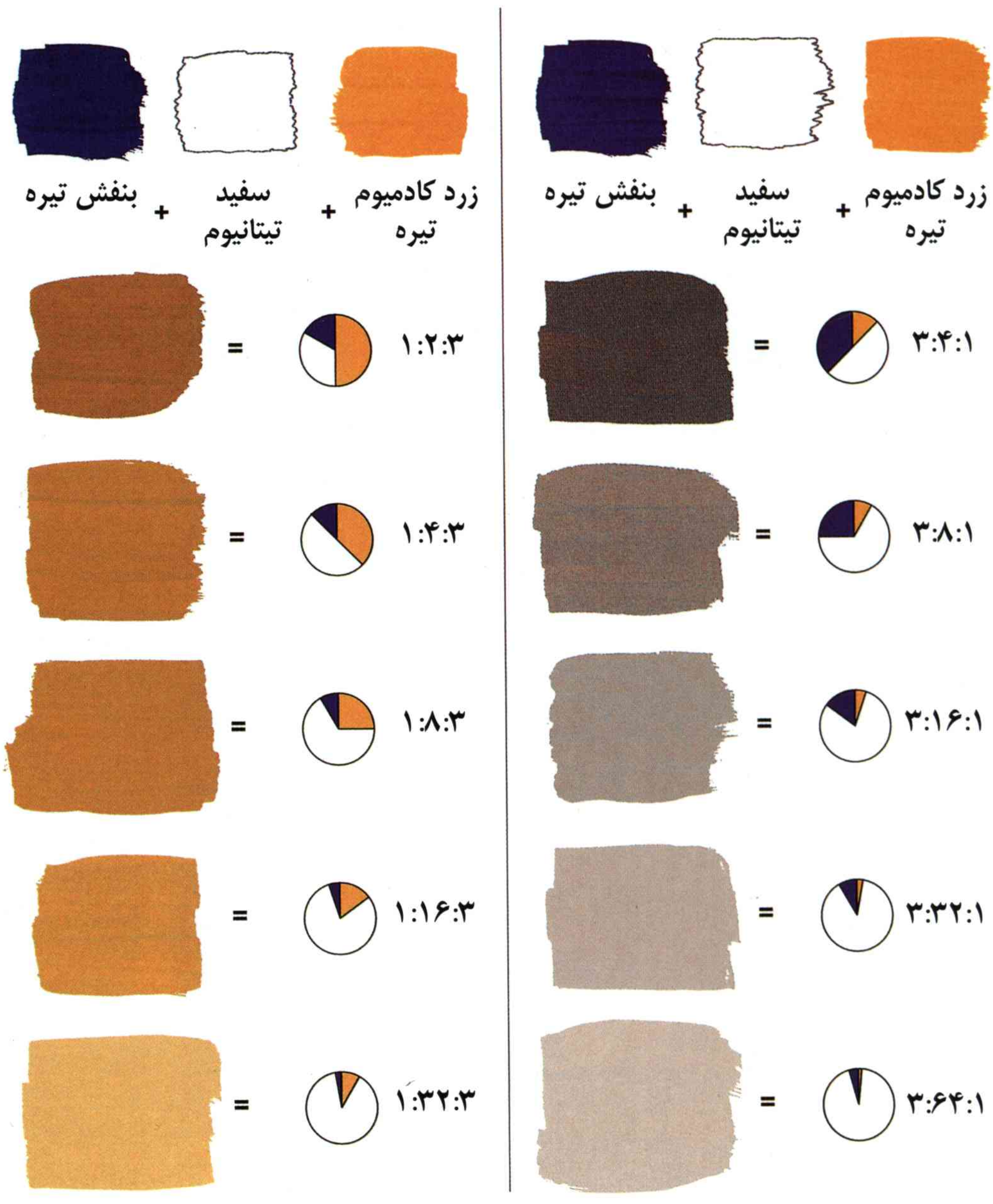
تمرینهایی که می بینید امکانات رنگی ترکیب بندی بنفش تیره و زرد کادمیوم تیره (زرد کادمیوم به اضافهٔ کمی نارنجی کادمیوم برای تأثیرگذاری) را نشان می دهد. شما می توانید ترکیب بندی سایر رنگ های بنفش و زرد را تمرین کنید تا ببینید چه نتایج لطیف و ملایمی حاصل می شود.

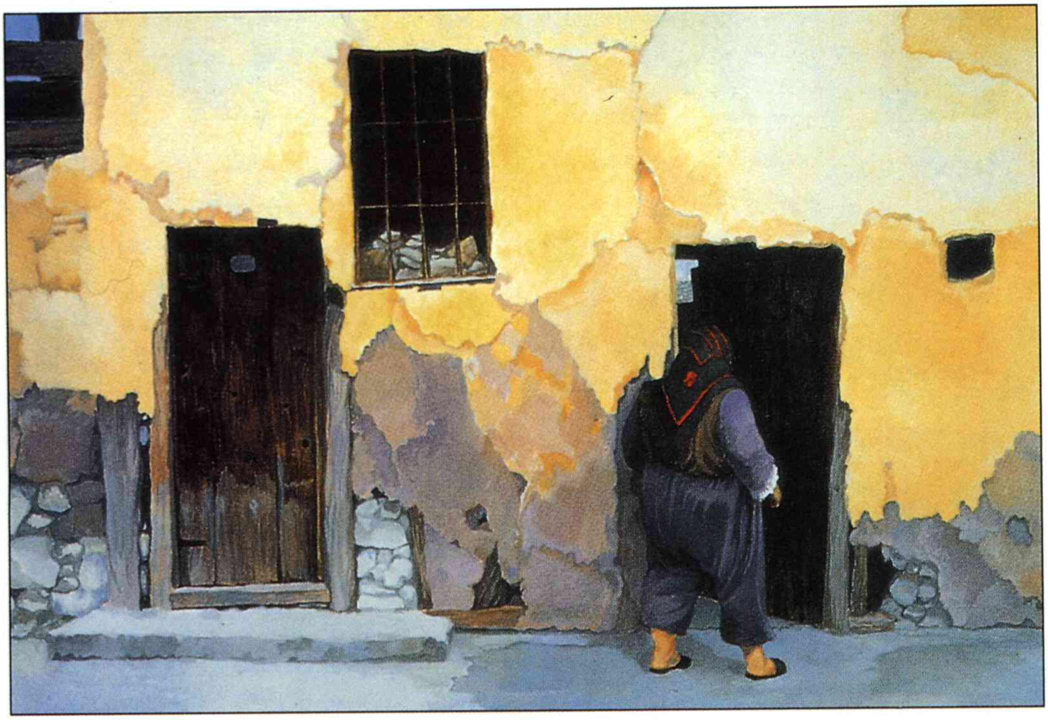
حرکت از زرد لیمویی به بنفش تیره

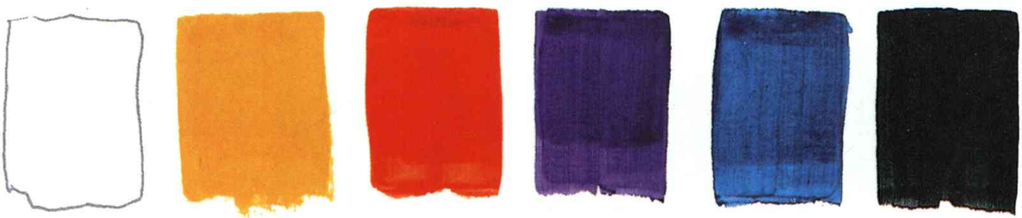

ترکیب بندی رنگ های بالا به همراه سفید تیتانیوم به نسبت ۱: ۱ : ۱

زرد کادمیوم تیره
+
سفید تیتانیوم
+
بنفش تیره
۳:۴:۱
=
۳:۸:۱
=
۳:۱۶:۱
=
۳:۳۲:۱
=
۳:۶۴:۱
=
زرد کادمیوم تیره
+
سفید تیتانیوم
+
بنفش تیره
۱:۲:۳
=
۱:۴:۳
=
۱:۸:۳
=
۱:۱۶:۳
=
۱:۳۲:۳
=

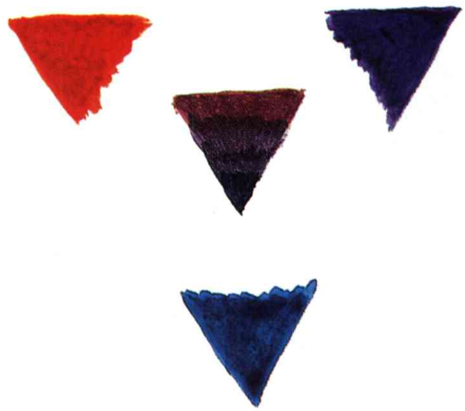
گالری- زرد/بنفش

پالت- سفید تیتانیوم، زرد کادمیوم تیره، قرمز کادمیوم تیره، بنفش تیره، آبی فتالو، خاکستری پین

زیرسازی این تصویر با ته رنگ ملایمی از زرد کادمیوم نقاشی شده است. بیشترین رنگی که در تصویر استفاده شده، زردکادمیوم تیره و بنفش تیره بوده است. با ترکیب این دو رنگ در نسبتهای مختلف، ثبوت رنگی از رنگی نزدیک به زرد به رنگی نزدیک به بنفش تغییر می کند. رنگ های خنثای ایجاد شده بسیار زنده هستند و تصویر نمایانگر هارمونی و تعادل رنگی است.
اضافـه کردن قرمز کادمیوم و آبــی فتالو به بنفش تیره رنگ هایی را در محدوده رنگی شلوار زن داخل تصویر به وجود می آورد.

آبی فتالو و بنفش تیره در ترکیب با قرمز کادمیوم برای به وجود آوردن گستره و تنوع رنگی (واریاسیون) رنگ بنفش تیره.

ترکیب رنگ ها با گلیز[1] (لایه نازک رنگ بر روی یک لایه رنگ زیرین)

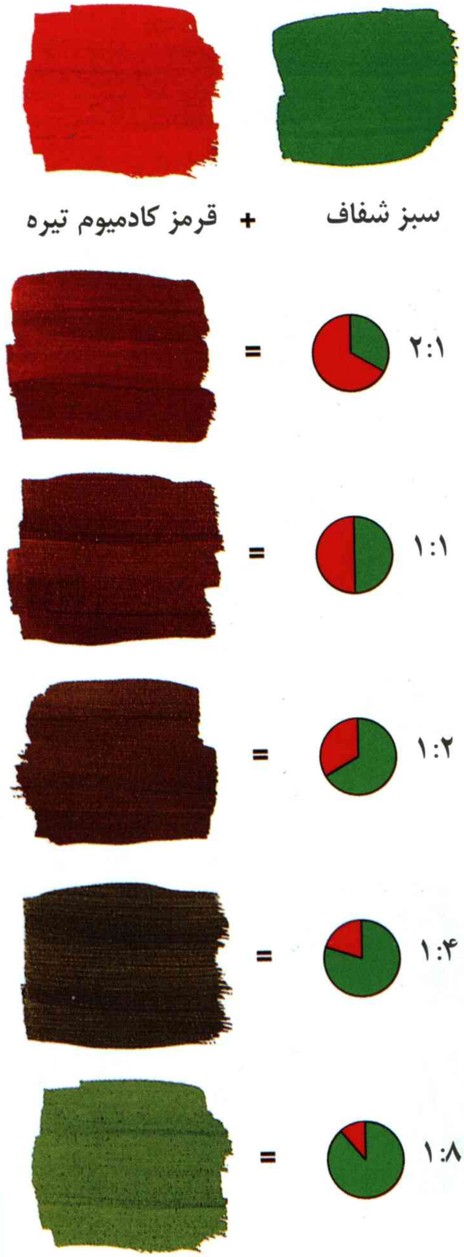
این تصویر نشان می‌دهد ترکیب بنفش تیره، آبی لاجوردی، زرد کادمیوم و سفید تیتانیوم چگونه از به کارگیری در یک زمینهٔ زرد تأثیر می گیرند.

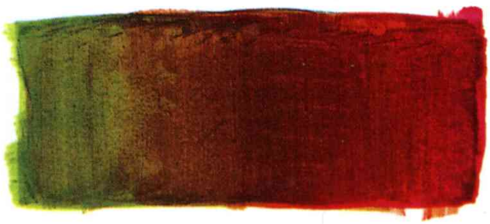
---

1 glaze

ترکیب قرمز / سبز

قرمز و سـبز با هـم در می آمیزند، تـا کل گروه رنگی کـه در درختان و چـوب، برگها، شـاخه ها و چمن زار یافت می شـود، به همـان خوبی رنگ هـای آجرهای یک سـاختمان، به وجود بیاورند. در نتیجه آنها نقشـی مرکـزی در اکثر تابلوهای منظره طبیعی دارند. در اینجا ما سـه رنگ متفاوت قرمز را انتخاب کرده ایم تا با سه سـبز متفاوت ترکیب شوند و امکانات موجود را نمایش دهند. شـما با وضوح مشـاهده می کنید که نه تنها این رنگ هـا در ترکیب مقدار زیادی از شـفافیت خود را از دست می دهند، بلکه رنگ هایی به مراتب تیره تر را به وجود می آورند.

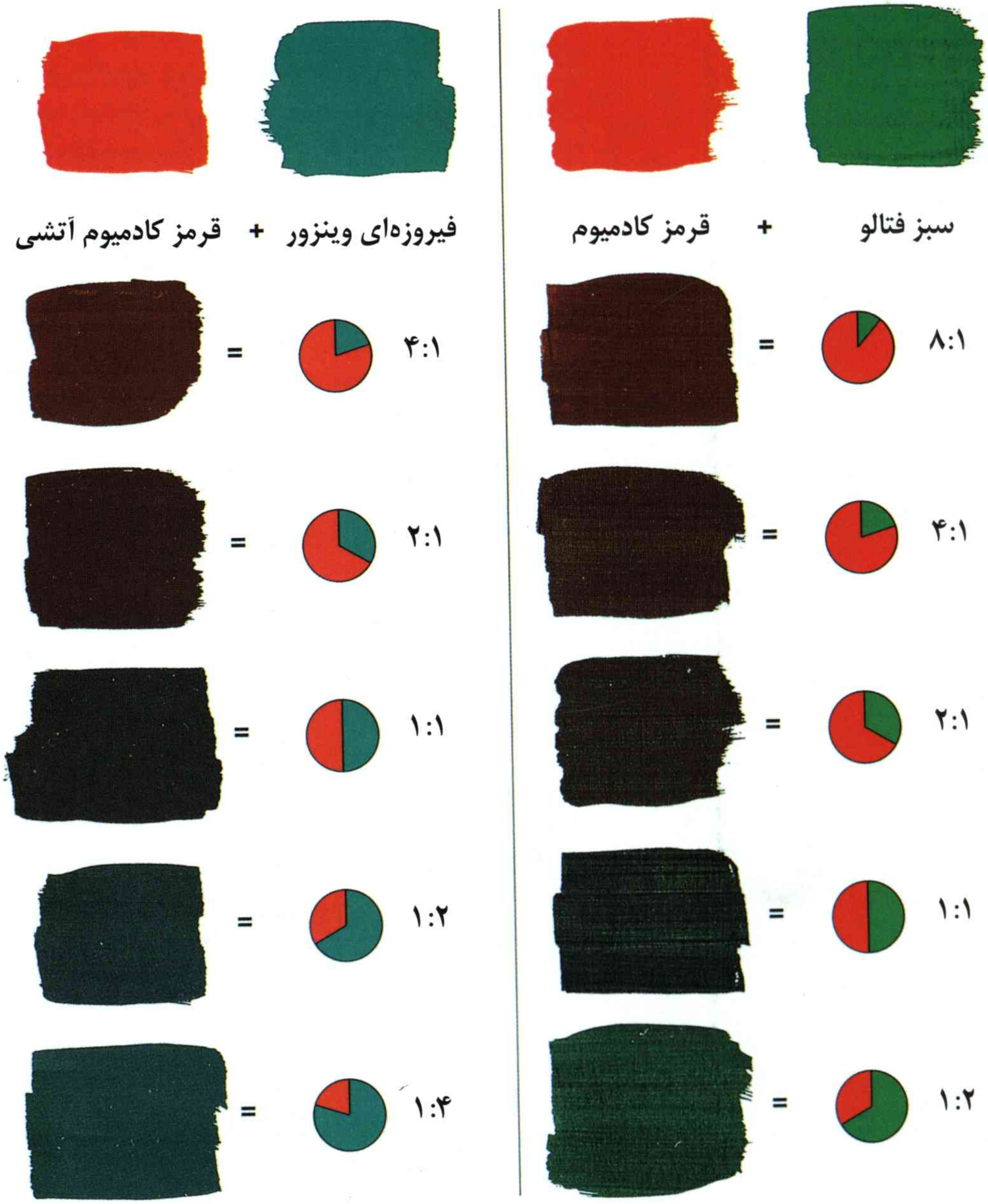

دو رنگ سبز زیتونی روشن و صورتی سیر در ترکیب با هم.

سبز شفاف در ادغام با قرمز کادمیوم.

سبز فتالو + قرمز کادمیوم
۸:۱ =
۴:۱ =
۲:۱ =
۱:۱ =
۱:۲ =
فیروزه‌ای وینزور + قرمز کادمیوم آتشی
۴:۱ =
۲:۱ =
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =

طبیعت بی جان - قرمز / سبز

جدا از خلق یک چرخهٔ رنگی بسیار درخشنده، این طبیعت بی جان شـامل بسـیاری از اشیایی اسـت که به ما نشان می دهند چه اتفاقی می افتد وقتی که دو رنگ قرمز و سبز با هم مخلوط می شـوند، دامنهٔ رنگی از سبزهایَ خنثی و خاکسـتری و قرمزهای تیره خلق می شـود که به زیبایی ریزه کاریهای ترکیب دو رنگ مکمل را نشان می دهند.

۱ سبز شفاف
۶ صورتی سیر

۱ سیاه مارس mars black
۲ زرد کادمیوم تیره
۱۰ قرمز کادمیوم تیره

۱ قرمز کادمیوم
۱ سبز فتالو
۲ صورتی سیر

۱ قرمز کادمیوم
۱ سبز شفاف
۲ صورتی سیر

به عنوان مثال سبز زیتونی از ترکیب قرمز و زرد متمایل به سبز حاصل می‌شود. سبز تیره بسیار قوی از اضافه کردن مقدار کمی از رنگ قرمز آبی به سبز به دست می‌آید.

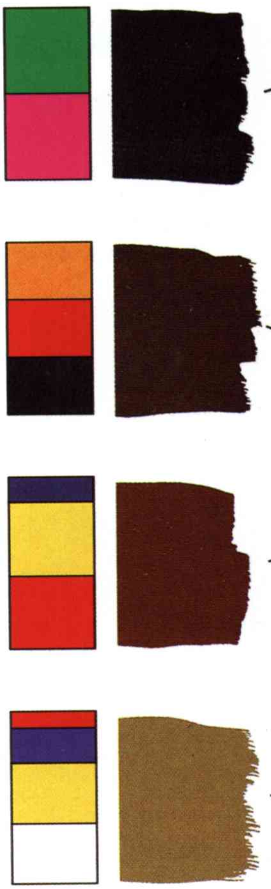
قرمزهای بورگاندی تیره[1] از مخلوط قرمز و آبی حاصل می‌شود، مانند صورتی سیر و آبی سبز.

۱ سبز فتالو
۱ صورتی سیر

۱ زرد کادمیوم تیره
۱ قرمز کادمیوم تیره
۱ خاکستری پین

۱ آبی فتالو
۳ زرد کادمیوم
۳ قرمز کادمیوم تیره

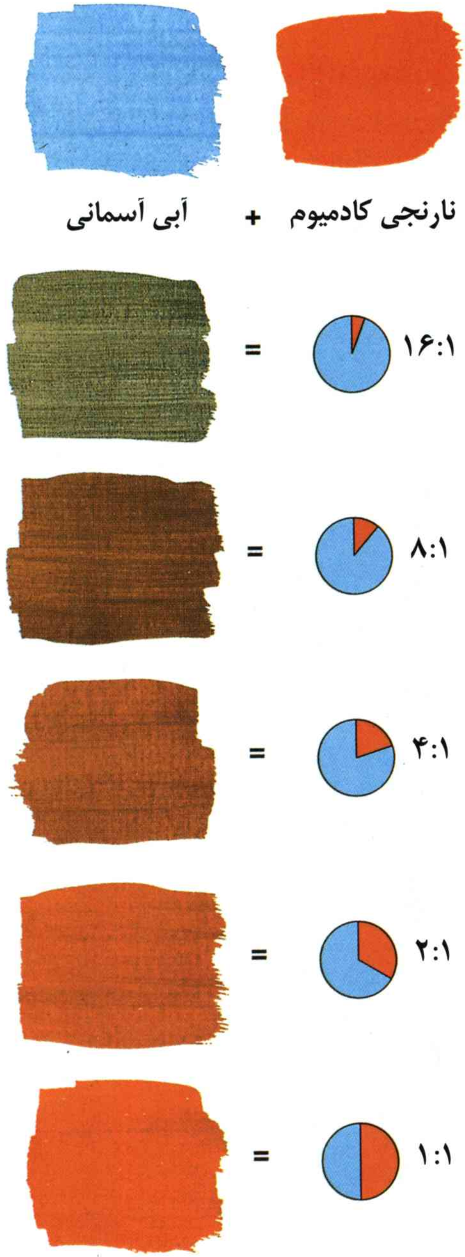
۱ قرمز کادمیوم
۲ آبی لاجوردی
۳ زرد کادمیوم
۳ سفید تیتانیوم

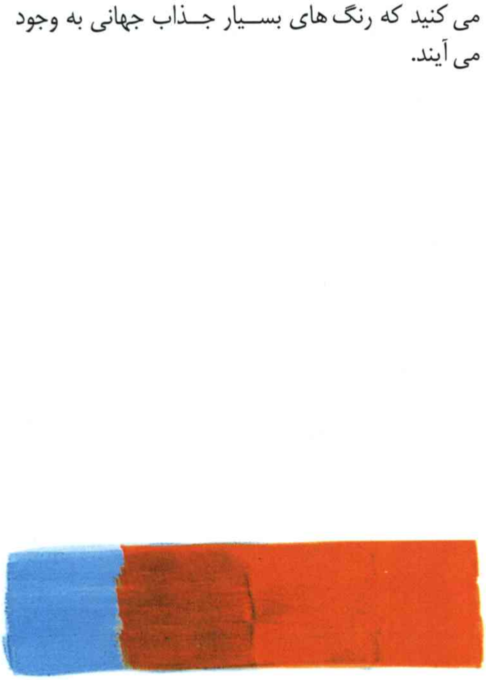
1 deep burgundy reds

ترکیب آبی/ نارنجی

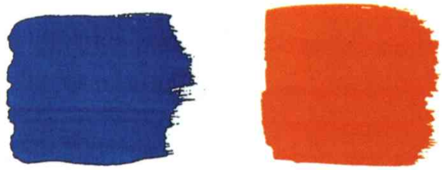

سـومین دو رنگ مکمل در این قسمت با ترکیب رنگ نارنجی کادمیوم با سـه آبی مختلف نشـان داده شـده اسـت. با اینکه آبی فتالو رنگ پرقدرتی است، مشاهده می شود که رنگ نارنجی کادمیوم از خیلی از رنگ های آبی قدرتمندتر اسـت. این مسـئله مخصوصـاً در مورد رنگ آبی آسـمانی به روشـنی قابل مشـاهده است که این رنگ برای اینکه بتواند تأثیری داشـته باشـد، باید از آن به مقدار بسـیار زیادی استفاده شود. آبی آسمانی رنگ بسـیار شـفافی اسـت و به همین دلیل به شدت در تکنیـک روکاری و لعاب کاری برای دگرگون کردن رنگ نارنجی زیر ساخت مناسب است.

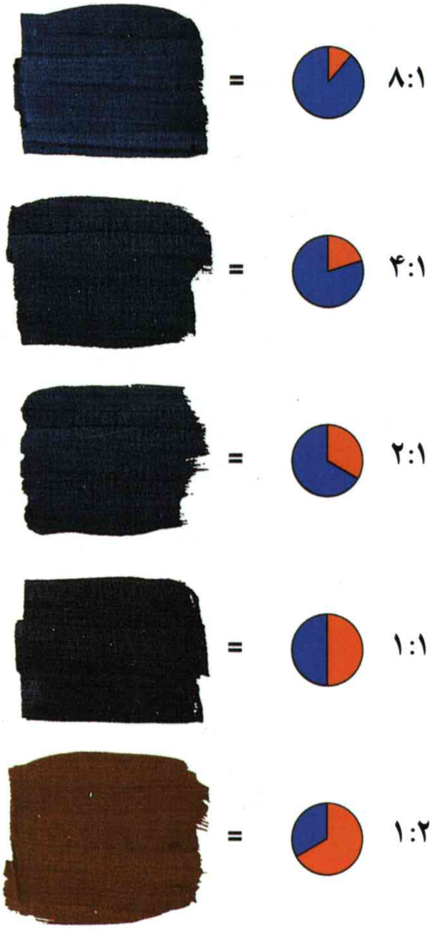
اگر شـما تمریناتی در ترکیب با سایر رنگ های مکمل مانند زرد – سبز و و قرمز – بنفش انجام دهید، مشاهده می کنید که رنگ های بسـیار جـذاب جهانی به وجود می آیند.

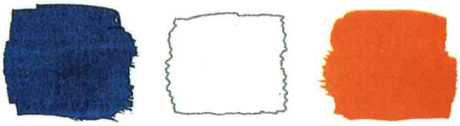

نارنجی کادمیوم به عنوان رنگ پایه و رنگ آبی آسمانی به عنوان پوشش رنگی.

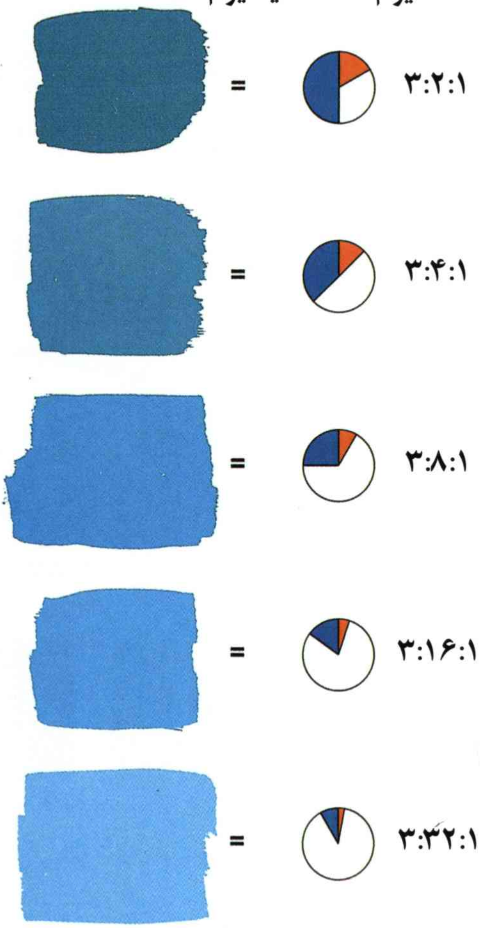

نارنجی کادمیوم + آبی لاجوردی

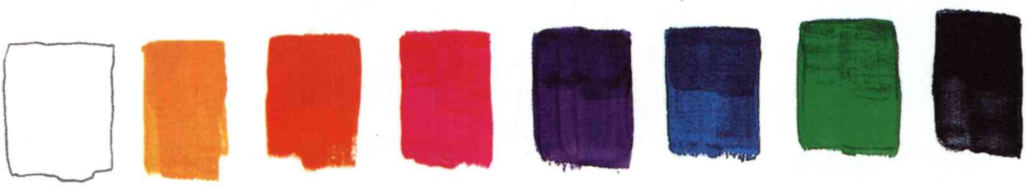

نارنجی کادمیوم + سفید تیتانیوم + آبی فتالو

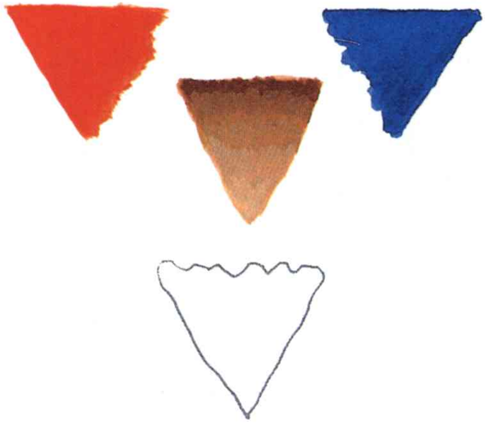

گالری - آبی/ نارنجی

پالت– سفید تیتانیوم، زرد کادمیوم تیره، نارنجی کادمیوم، بنفش تیره، آبی فتالو، سبز فتالو، خاکستری پین

نارنجی کادمیوم، آبی فتالو و سفید تیتانیوم رنگ حنایی را به وجود می‌آورد که در داخل نقاشی از آن استفاده‌شده‌است.

استفاده از رنگ های مکمل آبی و نارنجی به عنوان پایهٔ تصویر، آن را از لحاظ رنگی پر طراوت و بسیار متعادل می کند. آنها در سراسر نقاشی در ترکیب با اکثر گونه های رنگی و در اکثر اشیایی که ترکیب رنگی دارند، استفاده شده اند. در نتیجه بسیاری از خاکستری ها و قهوه ایها مانند بسیاری از نارنجی و آبی های خنثی به وجود می آید. به همان اندازه نارنجی کادمیوم، ترکیب زرد کادمیوم تیره و صورتی سیر استفاده شده است. مقدار بسیار کمی از آبی وقتی به نارنجی اضافه می شود رنگ را بدون اینکه طبیعتش خیلی تغییر کند، تیره می کند.

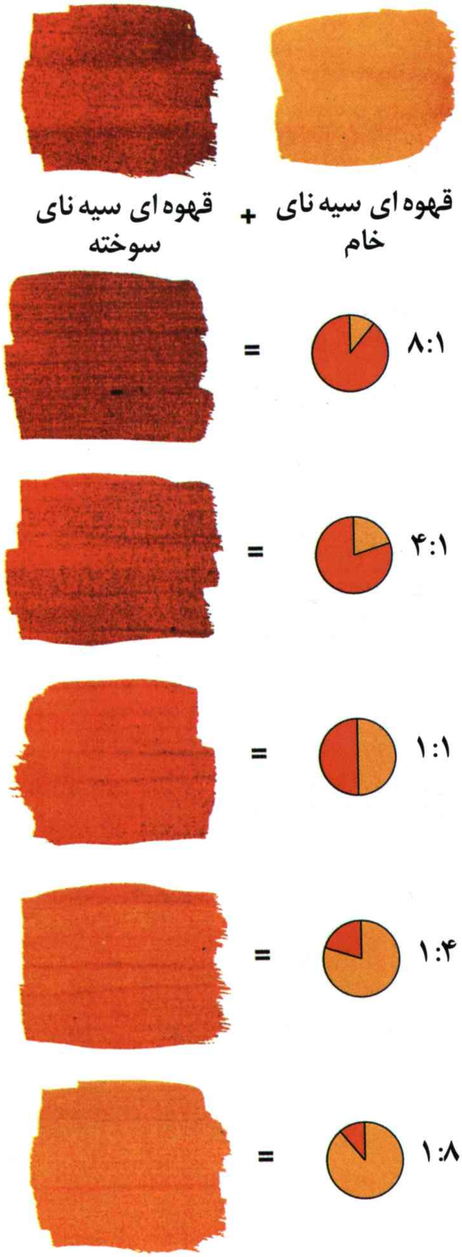
استفاده از رنگ های بسیار شفاف

در این تصویر مشاهده‌می‌کنیم که چگونه رنگ نارنجی و آبی توسط رنگ‌گذاری شفاف (فرانما) آبی فتالو تغییرمی‌کند.

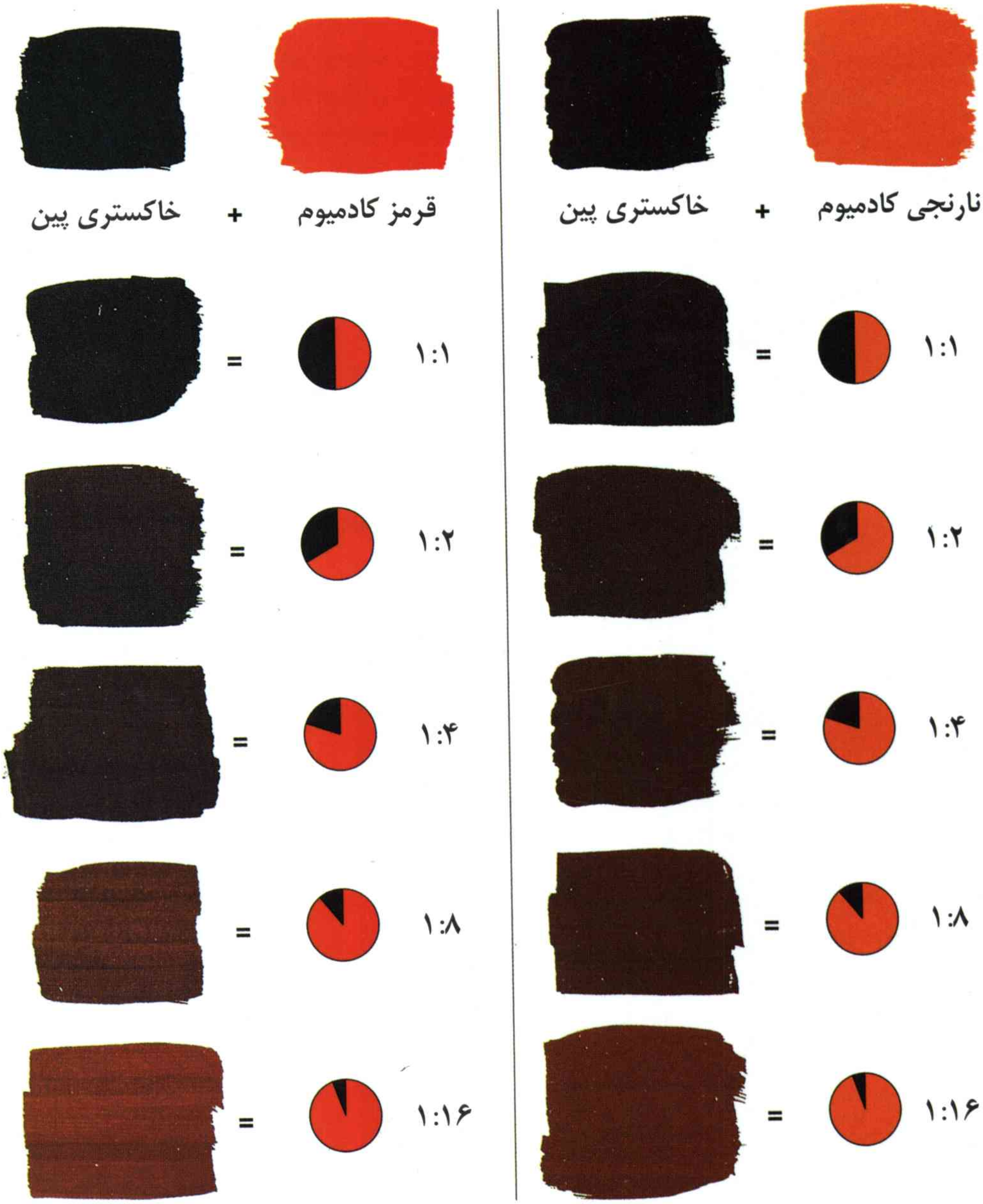
ترکیب قهوه ای

رنگ قهوه ای ذاتاً نارنجی تیره یا قرمز تیره است و بنابراین رنگ هایی که آن را تولید می کنند، باید از بخش گرم رنگ های چرخه رنگ، از زرد نارنجی تا قرمز بنفش باشد. استفاده از قرمز به جای نارنجی، قهوه ای گرم تری تولید می کند، در حالی که قهوه ای تیره بسیار قوی، با ترکیب قرمز و سیاه تولید می شود. برای بدست آوردن قهوه ای روشن تر می توانید مقدار بیشتری زرد به آن اضافه کنید و با اضافه کردن رنگ سفید، رنگ حنایی یا بژ تولید می شود. رنگ های قهوه ای سیه نای مانند قهوه ای آمبر سوخته و قهوه ای سیه نای سوخته بسیار کارآمد هستند.

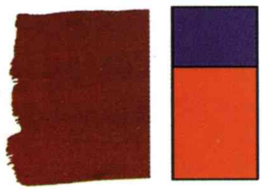
ترکیب‌بندی سه مرحله‌ای سفید تیتانیوم، قهوه ای سیه نای سوخته و قهوه ای آمبر سوخته.

نارنجی کادمیوم
+
خاکستری پین
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=
۱:۸
=
۱:۱۶
=
قرمز کادمیوم
+
خاکستری پین
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=
۱:۸
=
۱:۱۶
=

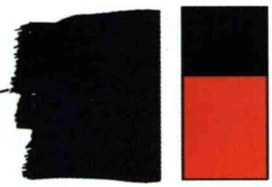
طبیعت بی جان- خاکستری

استفاده از رنگ های قهوه ای ساخته شده، مانند قهوه ای آمبر خام، قهوه ای آمبر سوخته و قهوه ای سیه نای سوخته ممکن است، اما قهوه ای های بسیار جذابی از ترکیب های مختلف می تواند به وجود بیاید. در این طبیعت بی جان ما اشیایی از رنگ سفالی گرم و رنگ های قهوه ای سیه نا و سطوح صیقلی تیره نیز داریم.

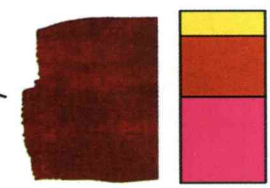

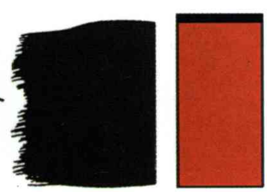
۱ بنفش سیر
۲ نارنجی کادمیوم

۲ سیاه مارس mars
۳ قرمز کارمیوم تیره

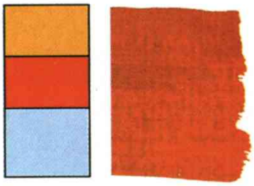
۱ زردکادمیوم
۲ قهوه ای سیه نای سوخته
۳ صورتی سیر

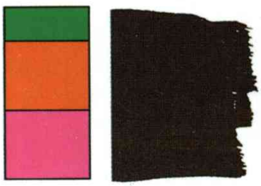
۱ سیاه مارس mars
۱۴ قهوه ای سیه نای سوخته

دامنــه رنگ قهــوه‌ای از قهوه‌ای نارنجی بســیار گرم تا خاکســتری قهوه‌ای بسیار سرد در میوه درخت کاج دیده می شــود. این رنگ ها می توانند از ترکیب قهوه‌ای آمبر خام و ســفید تیتانیــوم به وجود بیاینــد. در کمال تعجب ترکیب دو رنگ سیاه مارس mars و قرمز کادمیوم تیره، قهوه‌ای بسیار قوی‌ای تولید می کند که می توان در تمام مناطق از آن استفاده کرد.

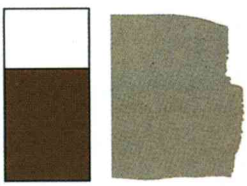
۲ زرد کادمیوم تیره
۲ قرمز کادمیوم
۳ آبی آسمانی

۱ سبز فتالو
۲ نارنجی کادمیوم
۲ صورتی سیر

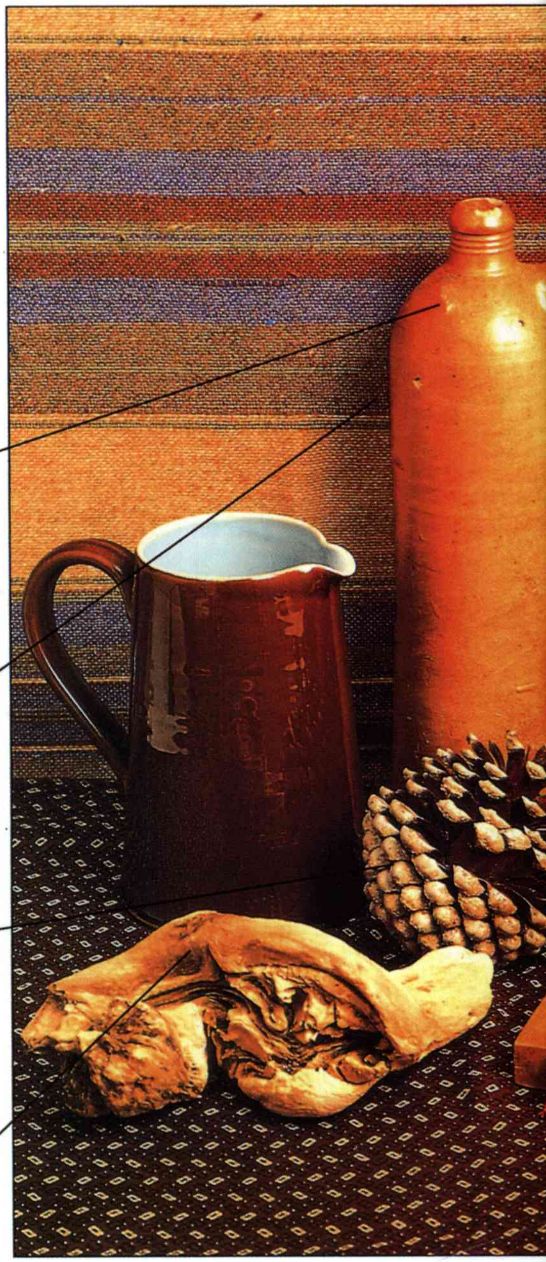

۱ سفید تیتانیوم
۲ قهوه‌ای آمبر خام

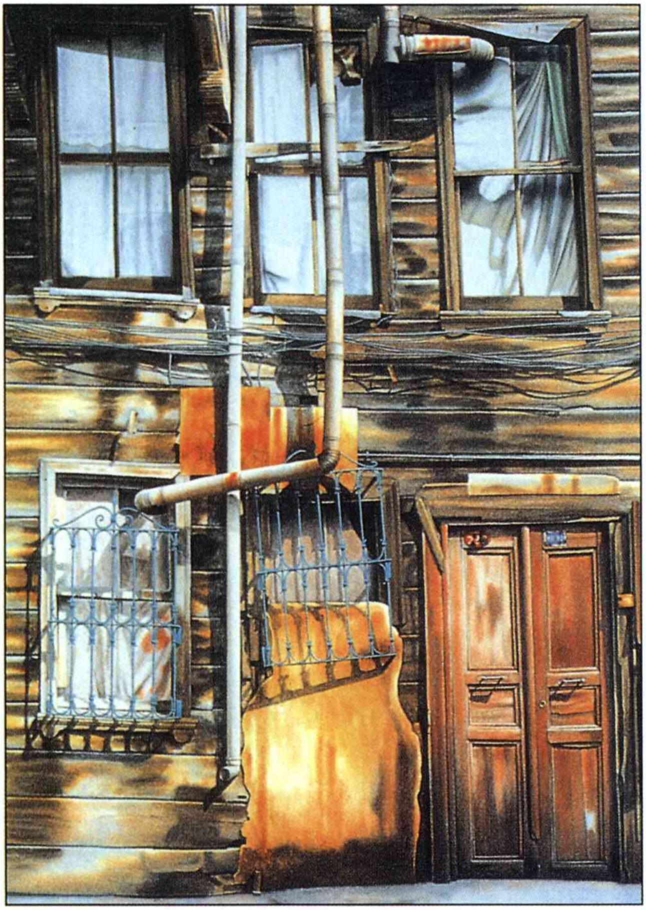

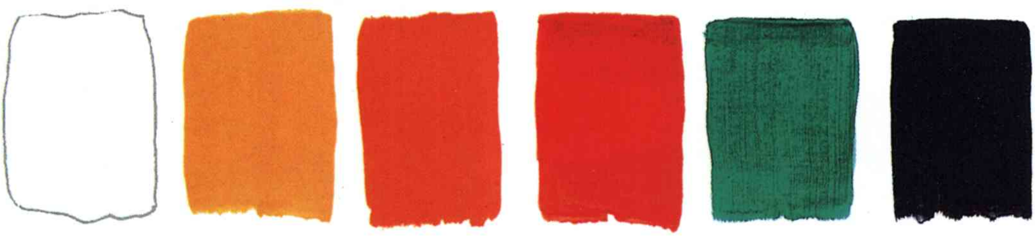
۱ خاکستری پین
۱ سفید تیتانیوم
۴ قرمز کادمیوم
۴ زرد کادمیوم

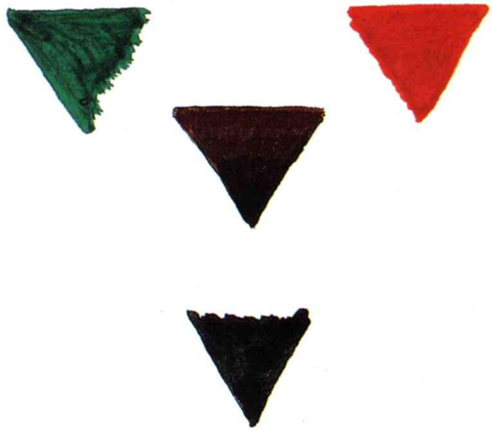
گالری - قهوه ای

پالت– سفید تیتانیوم، زرد کادمیوم تیره، نارنجی کادمیوم، قرمز کادمیوم تیره، فیروزه‌ای فتالو، خاکستری پین

برای ارائهٔ رنگ هایی که از آنها قهوه ای به دست می آید، پالت رنگ به طرز منصفانه ای محدود است. این نقاشی دامنهٔ رنگی بین قهوه ای های مایل به زرد تا قهوه ای های مایل به خاکستری دارد تا نشان دهد امکان به وجود آوردن یک ترکیب بندی خوب رنگ های قهوه ای از تعداد محدودی رنگ، وجود دارد. این نقاشی از ترکیب بندی رنگ هایی بوجود آمده است که یک رنگ به صورت شفاف روی رنگ دیگری قرار گرفته است. مناطق تیره به این صورت ساخته شده اند که، به رنگ های زیر ساخت اجازه داده شده از ورای رنگ رویی دیده شوند.

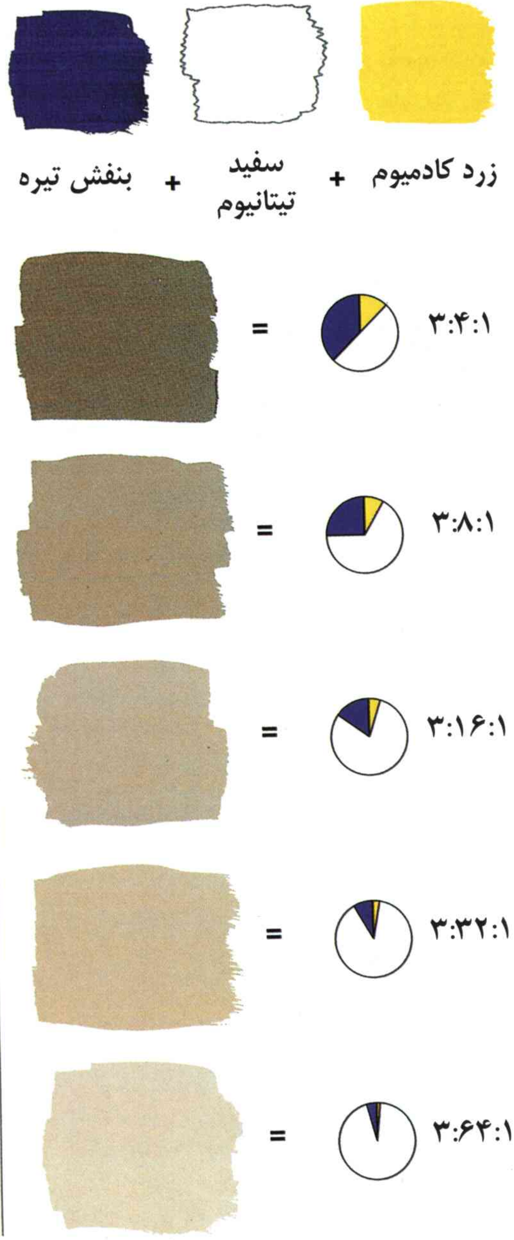
فیروزه ای فتالو، قرمز کادمیوم تیره و خاکستری پین یک قهوه ای تیره و قوی تولید می کند.

ترکیب بندی دامنه ای از قهوه‌ای‌ها

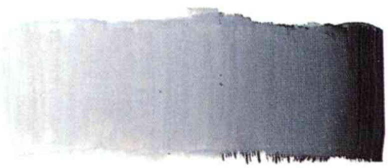

تمام رنگ های پالت برای به‌وجود آوردن این ترکیب‌بندی قهوه‌ای استفاده‌شده‌است.

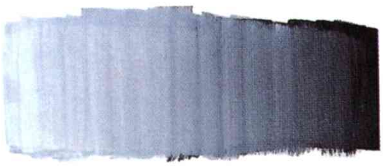
از سفید تا خاکستری

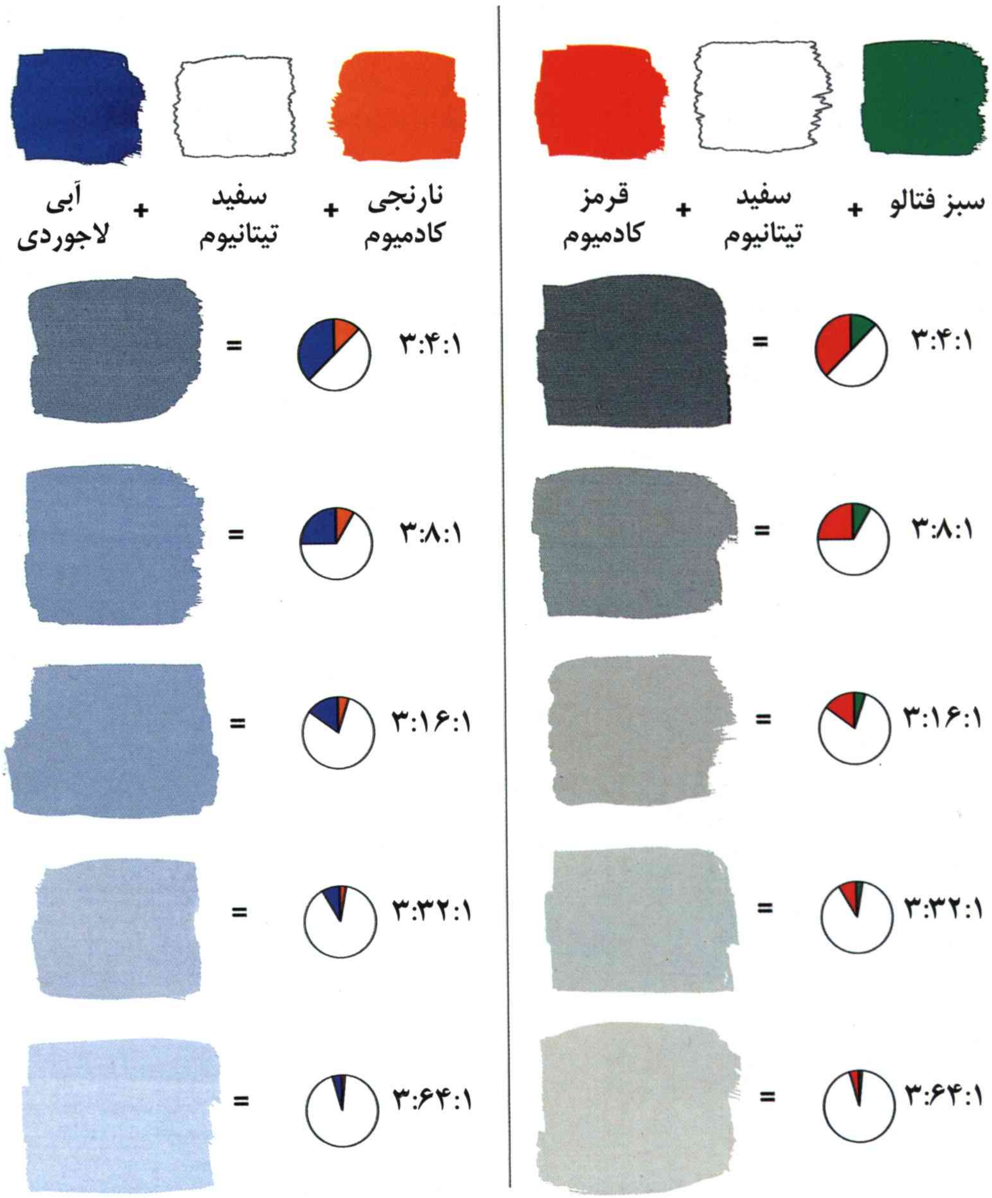
همه می دانند که شما می توانید به راحتی خاکستری را از ترکیب سیاه و سفید به وجود بیاورید، اما برای یک نقاش روشـهای بسیار جذاب تری وجود دارد. ترکیب بنـدی موفق رنگ خاکسـتری به آگاهی از این مسـئله مربوط می شود که کدام رنگ، مکمل کدام رنگ اسـت. به عنوان مثال، تمام رنگ های آبـی لاجوردی و نارنجی کادمیـوم، زرد کادمیوم و بنفش تیره، قرمز کادمیوم و سـبز فتالو، در ترکیب با سـفید، خاکسـتریهای زیبایی تولیـد می کنند. ترکیب بندی های دیگری هم وجود دارند و ممکن است شما بخواهید بعضی از آنها را پیدا کنید، اما در اکثر موارد یک ترکیب بندی به شـدت کنترل شده نیاز است و این بسیار مهم است که به نسبت های ترکیب توجه بسیار زیادی شود. (معمولاً در منطقه ۱:۳ + سفید قرار دارد)

سایه روشن خاکستری تولیدشده از سفید تیتانیوم و سیاه مارس mars

سایه روشن خاکستری تولیدشده از سفید تیتانیوم و خاکستری پین

سبز فتالو + سفید تیتانیوم + قرمز کادمیوم
۱:۴:۳ =
۱:۸:۳ =
۱:۱۶:۳ =
۱:۳۲:۳ =
۱:۶۴:۳ =
نارنجی کادمیوم + سفید تیتانیوم + آبی لاجوردی
۱:۴:۳ =
۱:۸:۳ =
۱:۱۶:۳ =
۱:۳۲:۳ =
۱:۶۴:۳ =

طبیعت بی جان - سفید/ خاکستری

وقتی خاکستری ها و سفید را ترکیب می کنیم، توجه به طبیعت رنگ ارزشمند است. آیا این رنگ کمی آبی دارد و یا آیا این یک خاکستری متمایل به سبز نیست؟ لکه هایی از زرد و یا قرمز می تواند به خاکستری کدر، روح ببخشد و آن را گرم تر کند.
خاکستری های تیره که خیلی ابتدایی از ترکیب سیاه و سفید حاصل شده است، می تواند با اضافه کردن مقدار کمی بنفش یا آبی خیلی غنی تر شود.

۱ خاکستری پین
۱ بنفش تیره
۱ سفید تیتانیوم

۱ بنفش تیره
۲ زرد کادمیوم تیره
۲۴ سفید تیتانیوم

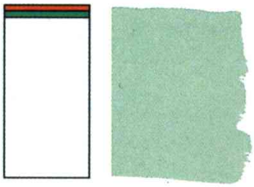
۱ نارنجی کادمیوم
۲ آبی فتالو
۲ خاکستری پین
۲۴ سفید تیتانیوم

۳ آبی آسمانی
۸ سفید تیتانیوم
لکه ای قرمز کادمیوم
لکه ای زرد کادمیوم

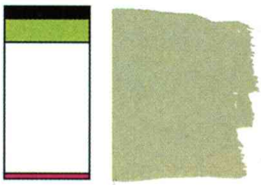
ترکیب بندی رنگ های سـفید تعدیل شده با چند رنگ، برای اندکی تغییر دادن طبیعت، باید با توجه بسـیار زیاد و با دقت انجام شـود. از آنجایی که می توانید از حداکثر رنگ استفاده کنید، بهتر است لکه های بسیار کوچکی از آن را اضافه کنید. وقتی یک نقاشی به طور موفق عمل آورده می شـود،چیزی که بسـیار باعث خرسندی است سفید های متفاوتی است که کشف می شود.

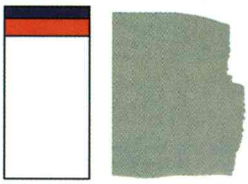
۱ نارنجی کادمیوم
۱ فیروزه‌ای وینزور
۲۴ سفید تیتانیوم

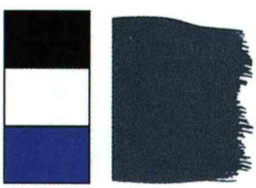
۱ خاکستری پین
۲ سبز زیتونی کمرنگ
۱۲ سفید تیتانیوم
لکه‌ای صورتی سیر

۲ آبی فتالو
۳ نارنجی کادمیوم
۲۴ سفید تیتانیوم

۱ سیاه مارس mars
۱ سفید تیتانیوم
۱ آبی لاجوردی

رنگ روغن

روبرو شـــدن با ردیف روی ردیف تیوپ های رنگ روغن در مغازه رنگ فروشـــی محل، به اندازهٔ کافی می تواند برای هنرمندان تازه کار گیج کننده و به طور یقین ترســـناک باشـــد. همهٔ آنها به چه کار می آیند ؟ چرا این قدر رنگ وجود دارد، وقتی در واقعیت غیر ممکن است که تمام دامنهٔ رنگی را داشته باشیم ؟ این فصل طراحی شده است تا به شما نشـــان دهد کدام رنگ روغن ها ضروری هســـتند و در توضیح آن، برای اکثر منظورها، مقدار بســـیار کمی از رنگ ها واقعا مورد نیاز است.

پالت رنگی که در ادامه نشان داده شده است، فقط چند روش برای ادغام رنگ ها و یا رنگ های جدیدی را که تنها می توانند از ترکیب رنگ ها به وجود بیایند نشان می دهد. با تصور یک نقاش تمثیلی در ذهن، این فصل در مقدمه نشان می دهد چگونه بعضی از رنگ هایی که در سری چیده شدهٔ تصاویر طبیعت بی جان های کتاب دیده می شود، می توانند با استفاده از چند رنگ روغن کلیدی ترسیم شوند.

در سراســـر فصل، مقدار تقریبی رنگ اســـتفاده شده در هر ترکیب بندی نمایش داده شده است. به ذهن می رسد که رنگ های ساخته شده توسط تولید کننده های مختلف، قدرتهای مختلفی دارند و شما متوجه می شوید که این نسبتها بسیار نامعلوم هستند.

سمت راست

دامنه رنگی‌رنگ روغن‌هایی که در مغازه‌های هنری موجود است، نامحدود است.

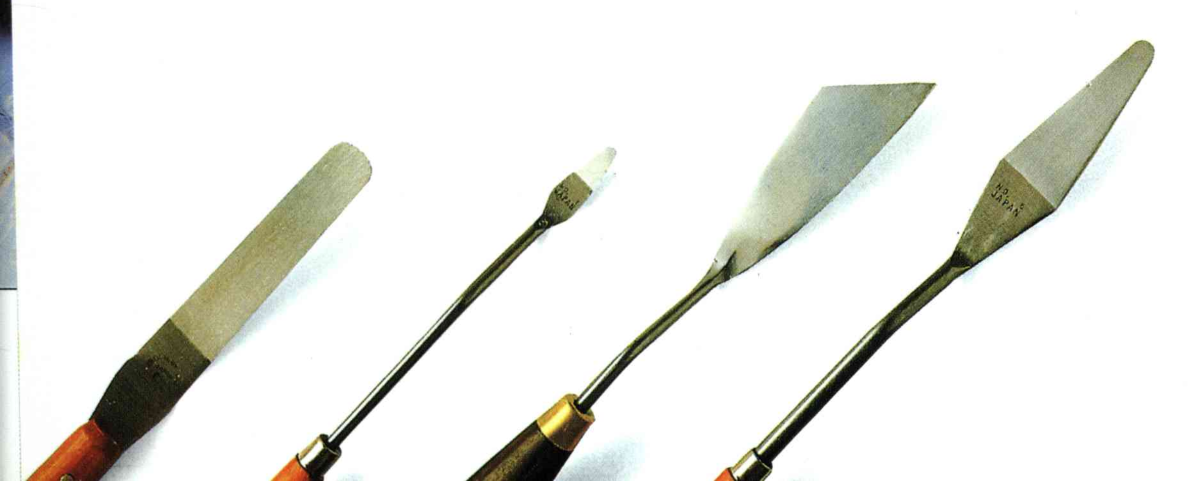
تجهیزات و ترکیب‌بندی رنگ

به طور ایده آل ترکیب بندی باید با استفاده از کاردک رنگ انجام شود. اندازهٔ آن بر اساس مقدار رنگی است که در نقاشی استفاده می شود. برای ترکیب رنگ در کارهای سریع مانند دورنمای یک منظره، با اینکه قلم مو قیمت بیشتری دارد، مخصوصاً نوعی که با موی سمور ساخته می شود و بسیاری گران قیمت است، سریع تر خراب می شود، مناسب تر است که از قلم مو استفاده شود. از آنجا که هر حرکت چرخشی و دورانی باعث می شود الیاف از سر قلم مو جدا شوند، هیچ وقت نباید از قلم مو هایی که از الیاف مصنوعی در ساخت آنها استفاده شده، برای ترکیب کردن رنگ استفاده کرد.

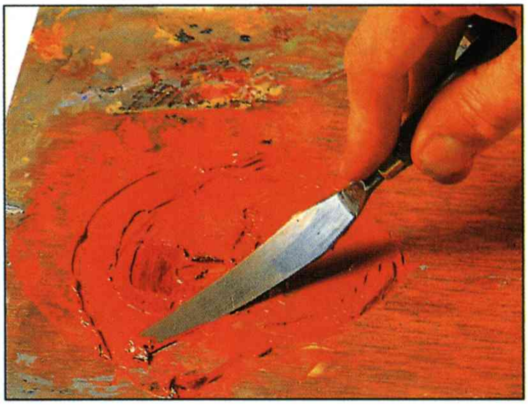
رنگ می تواند به طور مستقیم از داخل لوله رنگ استفاده شود یا اینکه با یک حلال رنگ مخلوط شود. بهترین پیشنهاد ترکیبی از دوسوم روغن تربانتین غلیظ به اضافه یک سوم روغن برزک تصفیه شده است. این باعث می شود رنگ پس از خشک شدن، خاصیت یکنواخت و جلاداری پیدا کند. قلم موها باید با روغن تربانتین شسته شوند. برای ترکیب یک رنگ بخصوص مثلاً در، یک طبیعت بی جان، این کمک می کند که تصویر را از اطرافش به وسیله نگاه کردن از یک سوراخ که داخل یک قطعهٔ مقوا بریده اید و یا با استفاده از شصت و انگشتانتان ساخته اید، جدا کنید. برای اطمینان از اینکه ترکیبتان صحیح است، تلاش کنید رنگ ساخته شده را روی قلم مو و یا کاردک بگذارید و در کنار تصویر زیر نظر بگیرید، تا همرنگ بودن آنها را ببینید. همیشه قبل از گذاشتن رنگ روی صفحه، به طور کامل آن را روی پالت مخلوط کنید. قبل از اینکه قلم مو را در رنگ جدیدی فرو کنید، کاملاً رنگ قبلی را از روی آن پاک کنید.

پیشنهاد می شود از محدودترین رنگ ها برای ترکیب بندیهایتان استفاده کنید، تا از کثیف شدن رنگ و عکس العمل های شیمیایی ناخواسته بین رنگدانه ها در دراز مدت جلوگیری کنید. هرچند، بعضی اوقات، بدون ترکیب کردن پرشمار لکه های کوچک از رنگ های مختلف، فرد نمی تواند به هدف بزند و ترکیب مناسب را به دست بیاورد.

پایین، گزینشی از کاردکهای نقاشی

معمولاً باید از کاردک نقاشـی برای ترکیب کـردن رنگ هایتـان استفاده کنید.

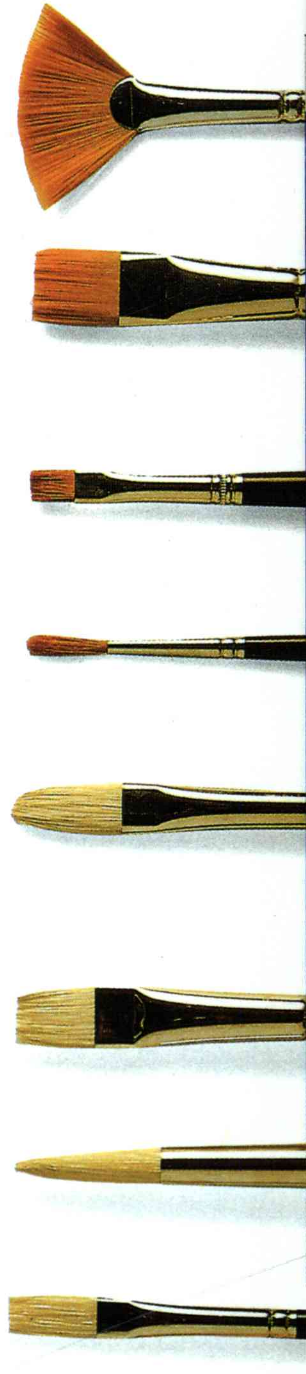

اندازهٔ کاردک نقاشـی خود را بر اساس مقدار رنگـی کـه ترکیـب می کنید تغییر دهید.

بـرای ترکیـب کردن رنگ هـا از قلم مـو اسـتفاده کنیـد، زیرا بـه راحتـی خـراب می شوند.

پالت شروع کننده رنگ

همـــان طـور که از صفحات دیگر نتیجه می گیرید، مقدار زیادی از رنگ هــا از ترکیب تعداد کمی رنگ از داخل لولهٔ رنگ به دست می آید. پالت شروع کننده از ده رنگ پایه ای به اضافهٔ رنگ سفید بدین شرح است:

آبی لاجوردی فرانسوی

اخرایی

قهوه ای آمبر خام

خاکستری پین

زرد کادمیوم

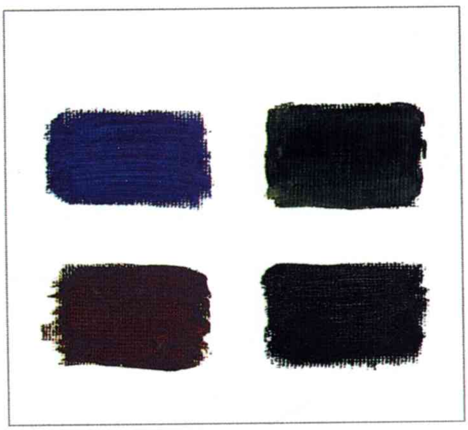
زرد لیمویی

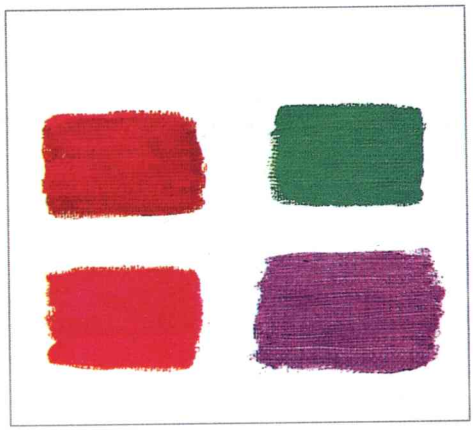
قرمز روناسی alizarin crimson

قرمز کادمیوم

بنفش وینزور

سفید تیتانیوم

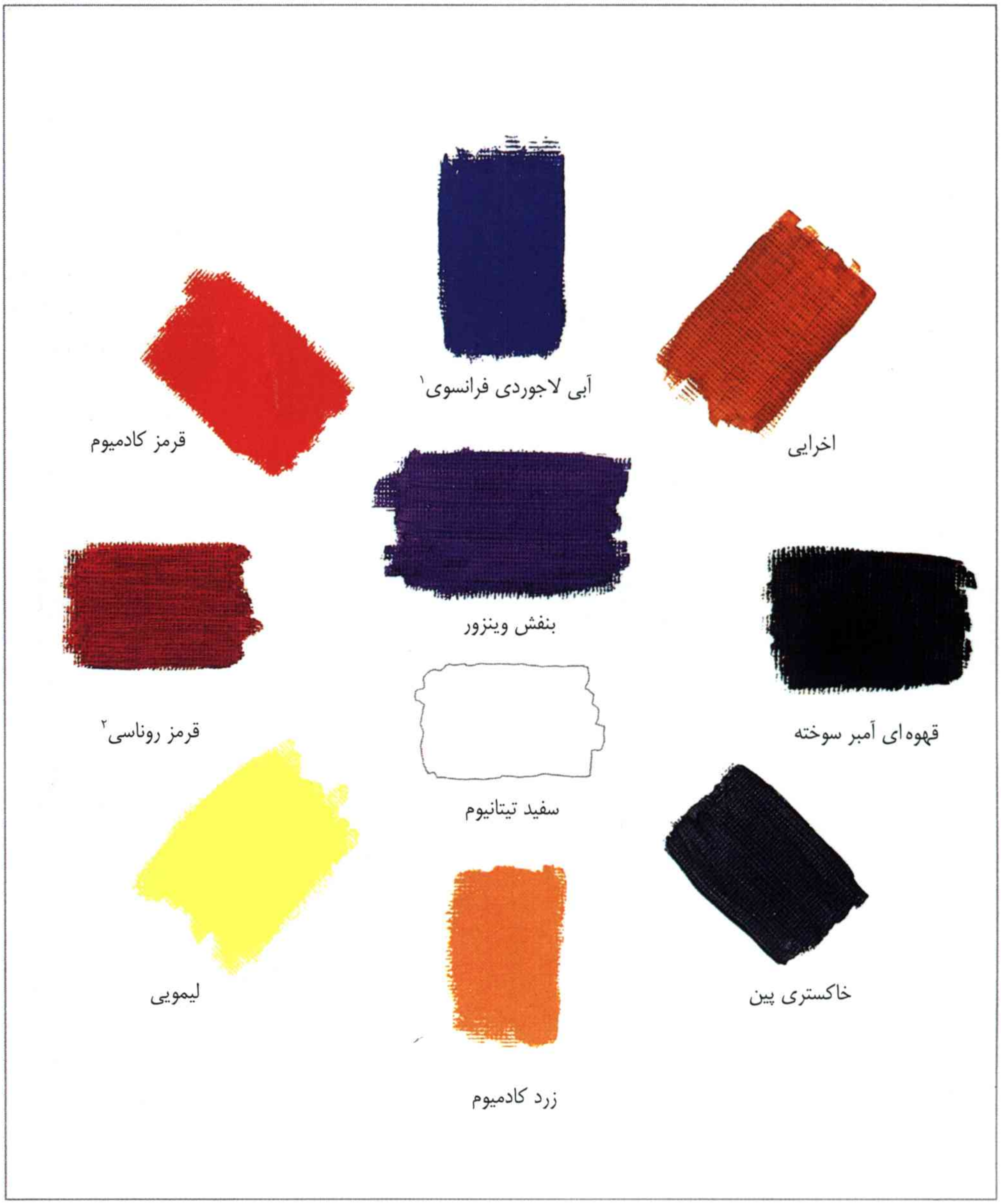

چهار رنگ دیگری که تقریباً کارآمد هســتند، شــامل آبی فتالو، زرد مایل به ســبز ســیر (sap green)، قهوه ای آمبر ســوخته و ســیاه عاجی (ivory black)می شوند. در طول این فصل همان طور که می خوانید، موارد مصرف رنگ های اضافی که قاعدتاً دوســت دارید آنها را جمع آوری کنید را نشــان داده می شود این فصل همچنین شامل چند رنگ زیبا است که به ندرت مورد نیازاست، اما برای بعضی از موارد ضروری است.

قبل از شــروع کردن نقاشــی باید تمام رنگ های مورد نیاز در ســطح بیرونی پالت رنگ پخش شده باشد. این برای جلوگیری از بروز اشــتباه در هنگامی اســت که باید بر روی نقاشی تمرکز کنید. همچنین نباید از استفاده از یک رنگ جدید که از قبل آماده نکرده اید بترسید، قسمت میا نی پالت برای ترکیب کردن رنگ ها است و ما در صفحات بعدی روی این مسئله تمرکز می کنیم.

پالت شروع کنندهٔ پیشنهادی

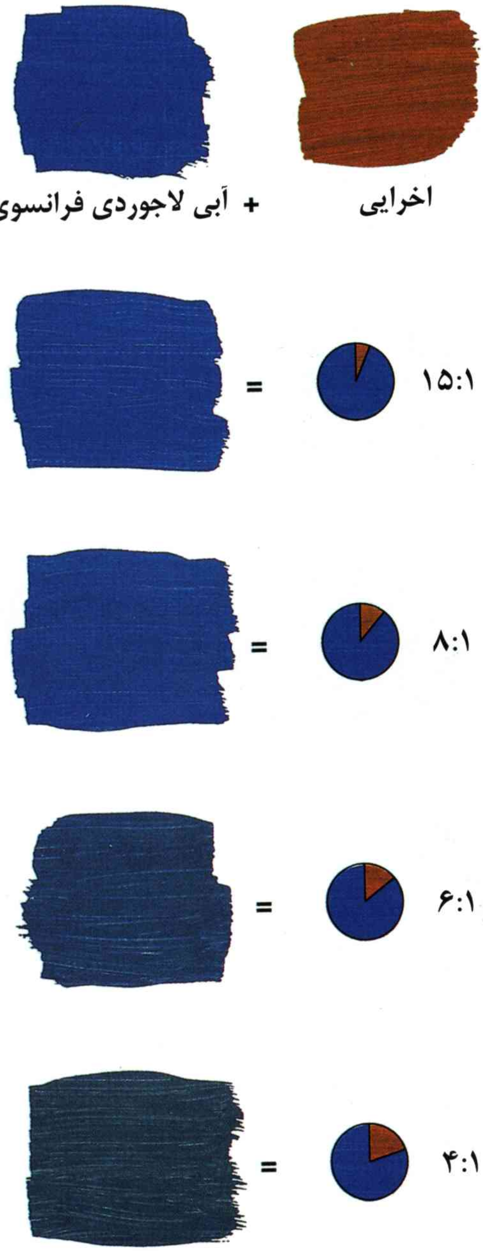
1 french ultramarine
2 alizarin crimson

ترکیب رنگ- رنگ های آسمان و دریا

آبی ترکیب نشـــده که مســـتقیماً از لولهٔ رنگ خارج شـــده، به ندرت نیاز یک نفر را بر آورده می سازد. با اینکه آسمان، اقیانوس و یا آبی دریاچه، خیلی آبی به نظر می رســـند، در حقیقت رنگ های بسیار خفه ای دارند و خیلی با رنگ های داخل تیوپ رنگ متفاوت هستند. در این صفحه ترکیب بندی از رنگ های آبی نشـــان داده می شود که فرد می تواند در طبیعت آنها را بیابد.

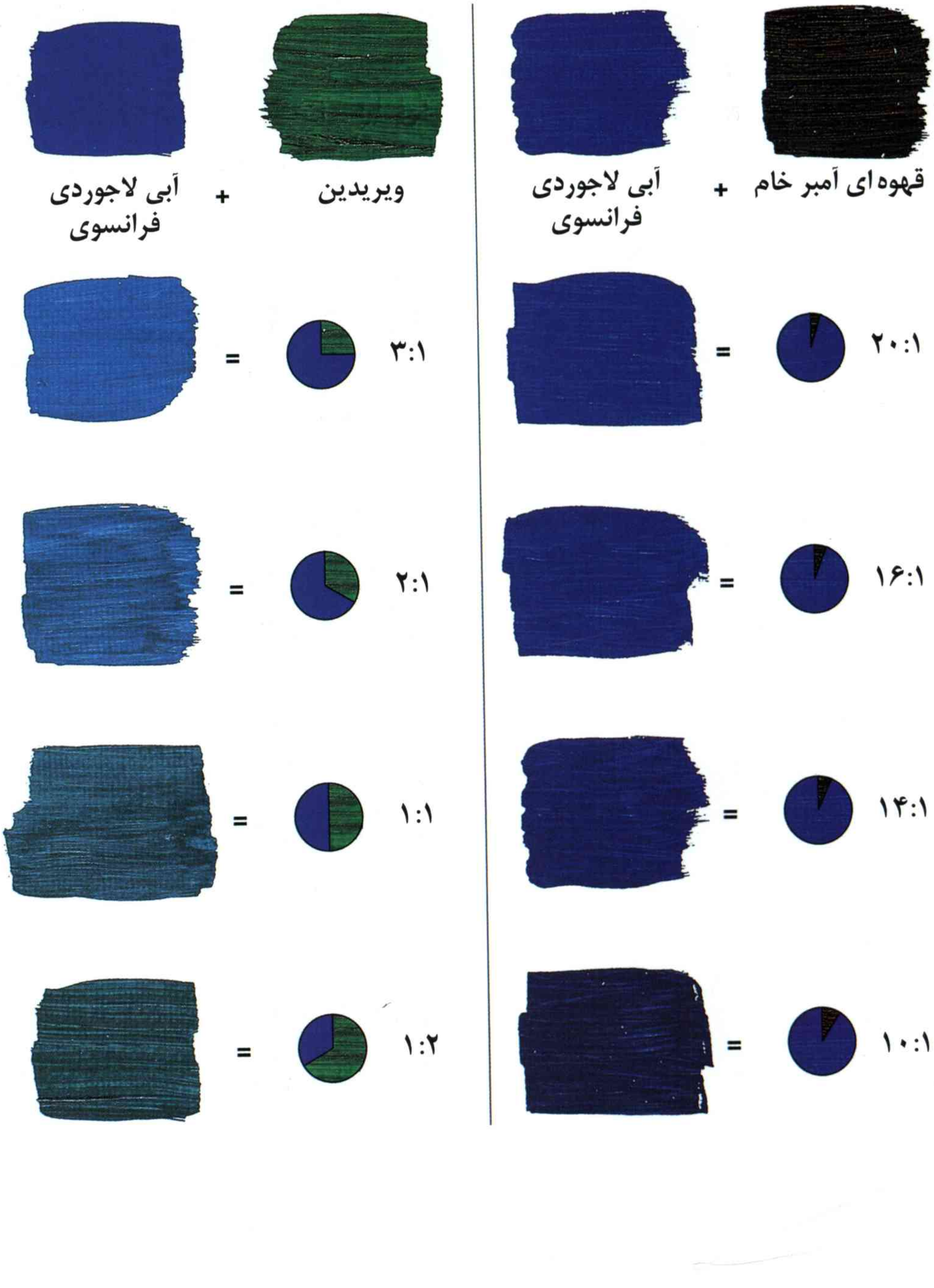
همچنین در اینجا نشـــان داده شده است که چگونه مقدار بســـیار کمی از رنگ اخرایـــی می تواند ترکیب رنگ آبی لاجوردی فرانسوی و سفید تیتانیوم را تغییر دهد. بســـیاری وقتها این نوع ترکیبات با رنگ هایی که در آســـمان دیده می شود، برابر به نظر می رسند. همچنیـــن تلاش کنید که مقـــدار کمی از رنگ های دیگر نظیر قرمز روناسی alizarin crimson را به آبی لاجوردی فرانسوی اضافه کنید، تا رنگ های آسمان را به دست بیاورید.

نتیجهٔ ترکیب رنگ آبی لاجوردی فرانســـوی با رنگ سبز ویریدین viridian یا قهوه‌ای آمبر خام دیده می شود و در هر دو مورد لکهٔ کوچکی از رنگ سفید هم نشان داده شده است. خیلی از این ترکیب بندیها ممکن اســـت مثلاً در «آبی تیره» اقیانوس، در سایه، میان شـــاخ و برگها یا ســـایهٔ دیوار ســـاختمانها دیده شود.

** نمایش ترکیب‌بندی ۱۰ : ۱ آبی لاجوردی فرانسوی / سفید

* نمایش ترکیب‌بندی ۱ : ۱ آبی لاجوردی فرانسوی / سفید

قهوه‌ای آمبر خام
+
آبی لاجوردی فرانسوی
۲۰:۱
=
۱۶:۱
=
۱۴:۱
=
۱۰:۱
=
ویریدین
+
آبی لاجوردی فرانسوی
۳:۱
=
۲:۱
=
۱:۱
=
۱:۲
=

روشنی و تیرگی ترکیب‌بندی آبی

زرد کادمیوم + آبی لاجوردی فرانسوی

یک لکه:۱ =

۳۰:۱ =

۲۰:۱ =

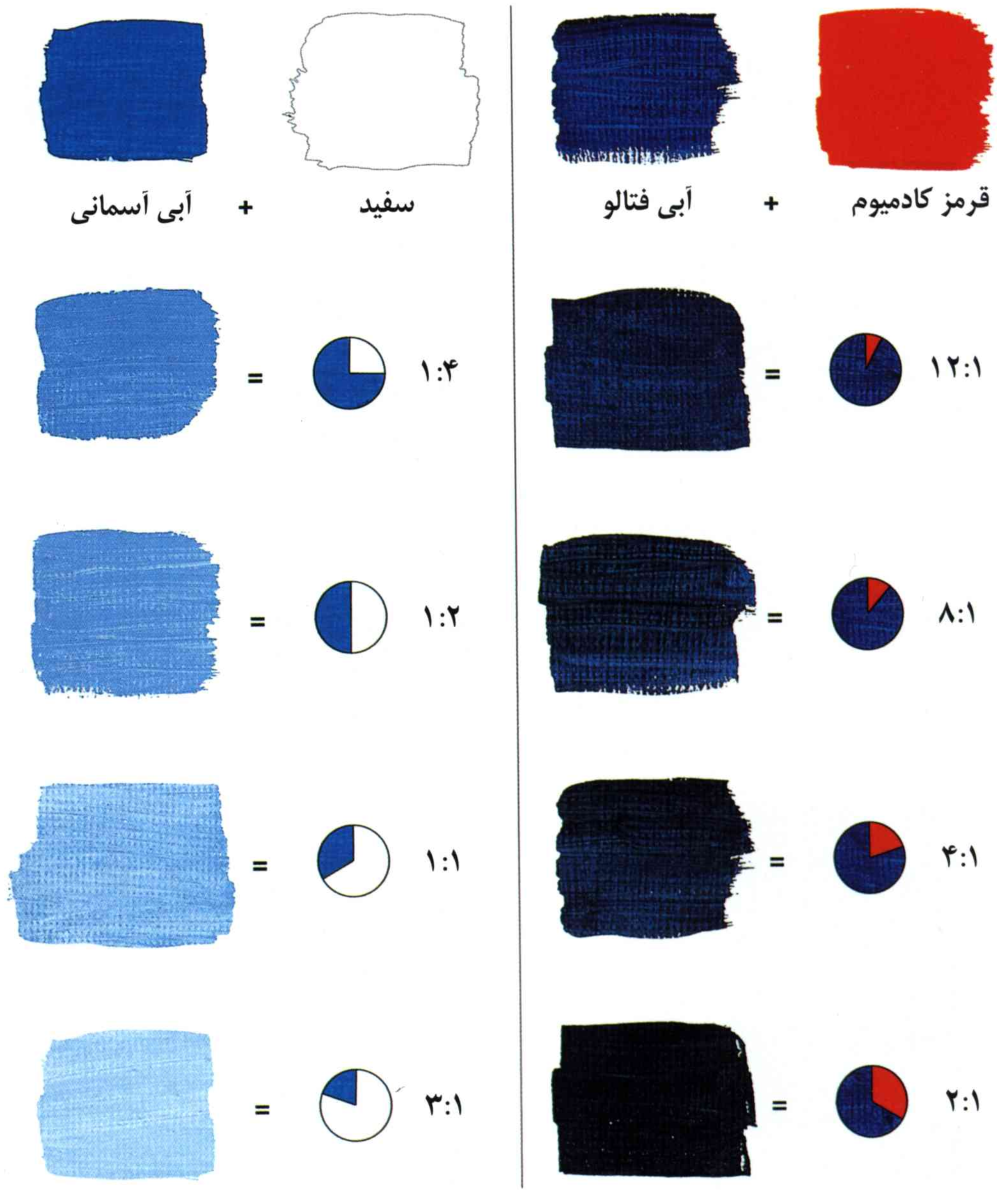
۱۰:۱ =

ترکیب آبی لاجوردی فرانسوی با مقدار بسیار کمی از زرد کادمیـوم، آبی متمایل به سـبزی را تولید می کند که معمولاً برای تصویر کردن منظره‌ای در دوردست به کار می رود.

بـا اضافه کردن کمی رنگ سـفید به رنـگ آبی، این رنگ می تواند به راحتی کمی روشـن تر شـود، بدون اینکه در خصوصیاتش تغییـری به وجود آید. در واقع مقدار کمی از رنگ سفید «آبی بودن» رنگ تیره داخل لوله رنگ مانند رنگ آبی لاجوردی فرانسوی را تقویت می کند این مساله روشن می کند که چرا نقاشان بیشتر از این ترکیب‌بندی برای پایهٔ نقاشی استفاده می کنند. همان طور که ترکیب آبی فتالو/ قرمز کادمیوم، نشان داده اسـت، تیره کردن رنگ آبی معمولاً از ترکیب آن با سایر رنگ ها بیشتر از سیاه جواب می دهد.

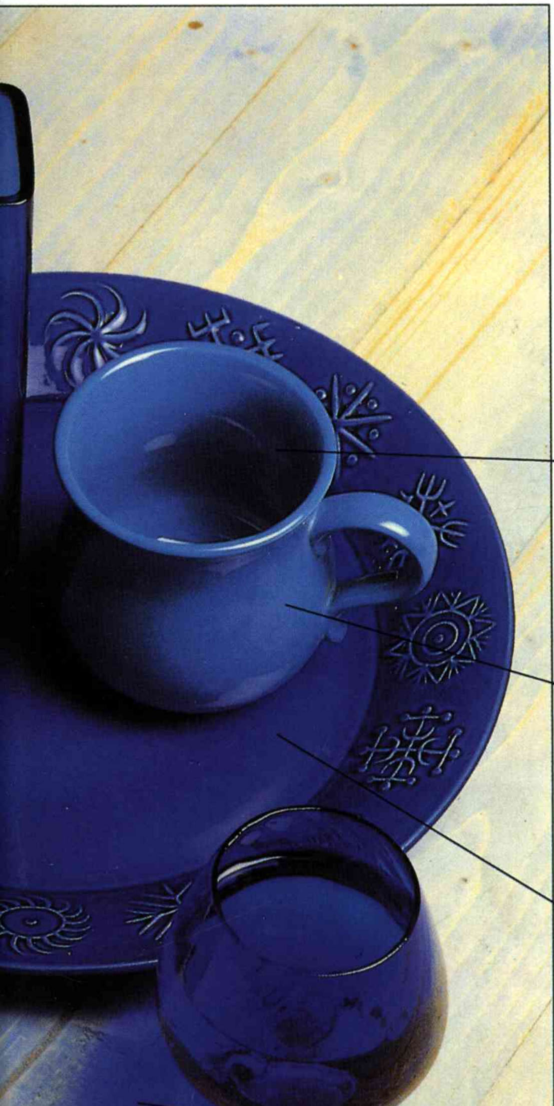
* نمایش ترکیب‌بندی ۱۰ : ۱ آبی لاجوردی فرانسوی/سفید

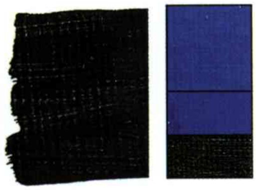

قرمز کادمیوم
+
آبی فتالو
۱۲:۱
=
۸:۱
=
۴:۱
=
۲:۱
=
سفید
+
آبی آسمانی
۱:۴
=
۱:۲
=
۱:۱
=
۳:۱
=

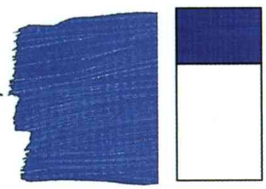
طبیعت بی جان - آبی

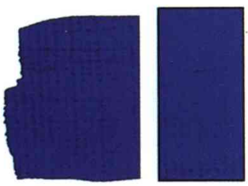
این ترکیب بندی از رنگ های غیرمحتمل اشیای به رنگ آبی تمرینهـای موءثری در انتخاب و ترکیب رنگ های آبی فراهم می کند. بسیار جالب توجه است که رنگدانهٔ اسـتفاده شـده در رنگ آمیزی لیوان شیشه ایَ و ظرف سـفالی معمولاً با رنگ مادهٔ استفاده شده در نقاشی این ظروف یکی اسـت. به عنوان مثال، تنگ شیشـه ای در سمت راسـت تصویر با رنگ آبی فتالو همانند است، در حالی که ظرف و لیوان برندی آبی لاجوردی فرانسـوی بسیار قدرتمندی هستند.

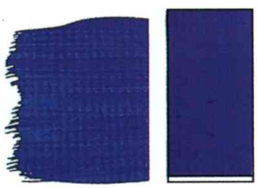
۲ آبی کبالت[1]
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ سیاه عاجی ivory

۱ آبی کبالت
۲ سفید

آبی لاجوردی پرقدرت

۱ آبی لاجوردی فرانسوی
پرقدرت
لکه‌ای سفید

---

1 cobalt blue

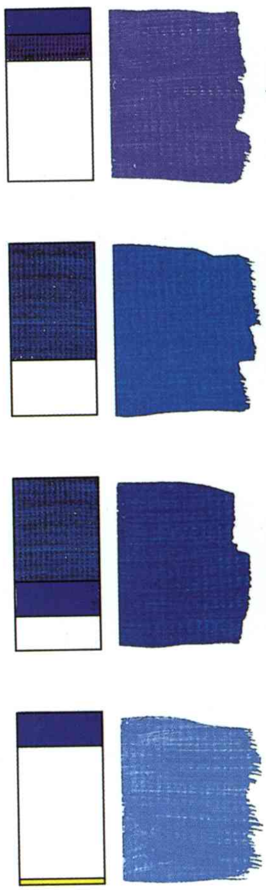
توجه کنید که به دلیل اینکه بعضی از قسمتها ی تصویر نور دیده اند و سایه روشن دارند و بخشی در سایه فرو رفته اند، قالب تصویر این اشکال برجستگی دارند. پس زمینهٔ تصویر به اندازهٔ اصل موضوع نقاشی اهمیت دارد. با دقت تغییرات رنگ ها را مشاهده کنید.

۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ بنفش وینزور
۵ سفید

۲ آبی فتالو
۱ سفید

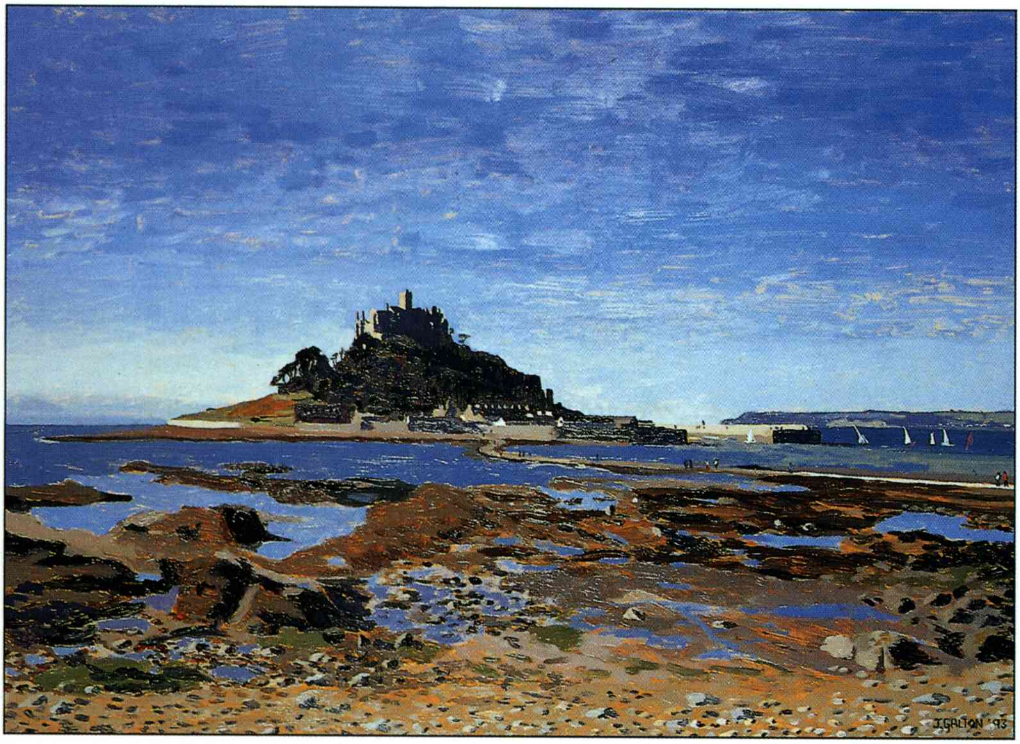
۳ آبی فتالو
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ سفید

۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۴ سفید
لکه‌ای لیمویی

گالری - آبی

در این روز پاییزی درخشـــان، آسمان، به خصوص در قسمت راســت بالای تصویر، رنگی تقریباً برابر آبی لاجوردی فرانســوی خالص در ترکیب با رنگ ســفید دارد. هرچه به ســمت افق پیشــروی می کنیم، نقاش رنگ های قرمز روناسی، اخرایی و قهوه ای آمبر خام را به تصویر اضافه کرده است. آبی که در میان صخره ها جمع شده، نیز همین ترکیب بنــدی رنگــی را نمایان می کند اما فام کمرنگ تری دارد. آبی تیره با پایه ای از خاکســتری پین در ترکیب با آبی لاجوردی فرانسوی و سفید، روی قسمتی از قصر سایه انداخته است. تپه های دوردست تناسبات خوبی از بنفش وینزور هستند.

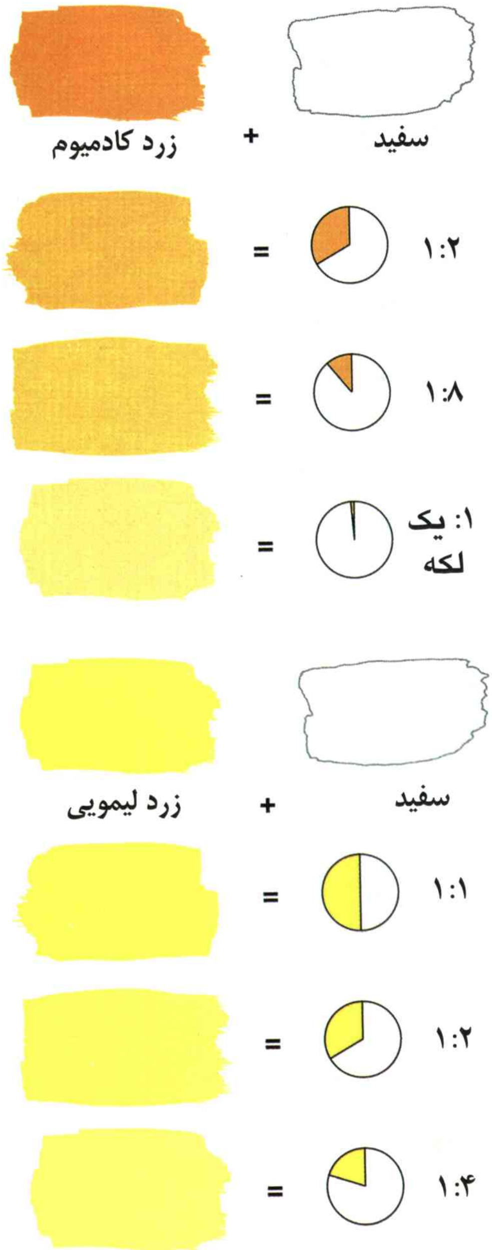
گالری - زرد

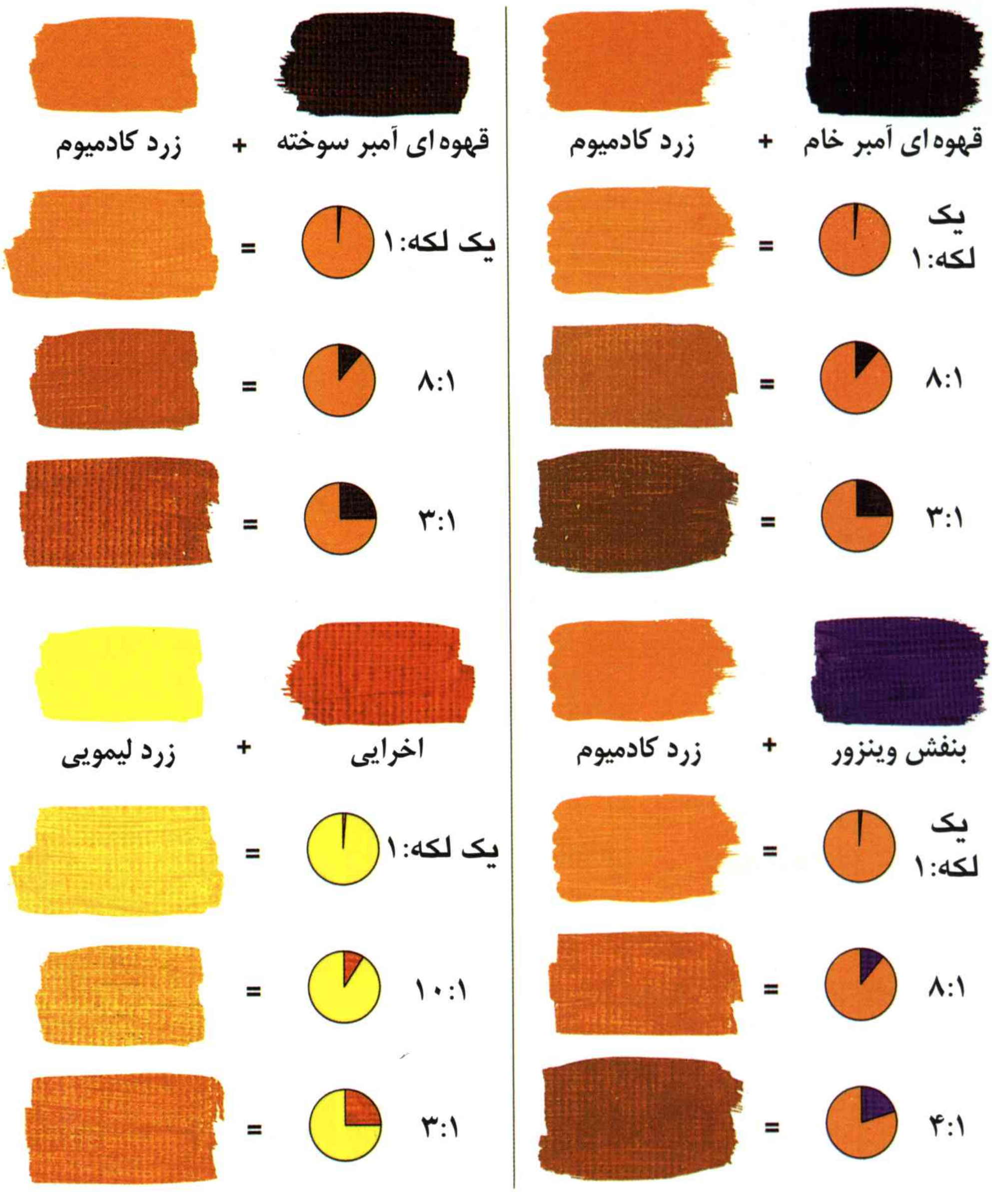
در این تصویر کوچک رنگ ها با کاردک رنگ ترکیب بندی و روی بوم گذاشــته شــده اند. توجه کنید که چقدر کم از رنگ زرد کادمیوم خالص اســتفاده شــده است و بیشتر رنگ زرد با قهوه ای آمبر خام، آبی لاجوردی فرانسوی و بنفش وینزور کمرنگ یا پررنگ شده است.

ترکیب بندی زرد

این صفحات نشان می دهد که چگونه دو رنگ زرد، کادمیوم و لیمویی که بیشترین استفاده را دارند، می توانند کمرنگ و پررنگ شوند. برای کمرنگ کردن تنها می توان رنگ سفید به آن اضافه کرد. توجه کنید که چه مقدار باید به رنگ زرد کادمیوم اضافه شود تا تأثیری داشته باشد. وقتی این اتفاق می افتد، باید مقدار زیادی سفید به آن اضافه شده باشد و خصوصیت درخشان رنگ زرد از بین می رود. زرد لیمویی اما خصوصیت درخشندگی خود را بیشتر حفظ می کند و به مقدار کمتری رنگ زرد برای کمرنگ شدن احتیاج دارد. هر دو رنگ زرد با قهوه ای ها و بنفش ها بهتر تیره می شوند. چیزی که در این صفحه تصویر شده، ترکیب بندیهای مختلف رنگ زرد کادمیوم با قهوه ای آمبر سوخته، قهوه ای آمبر خام و بنفش وینزور و ترکیب بندی زرد لیمویی و اخرایی است.

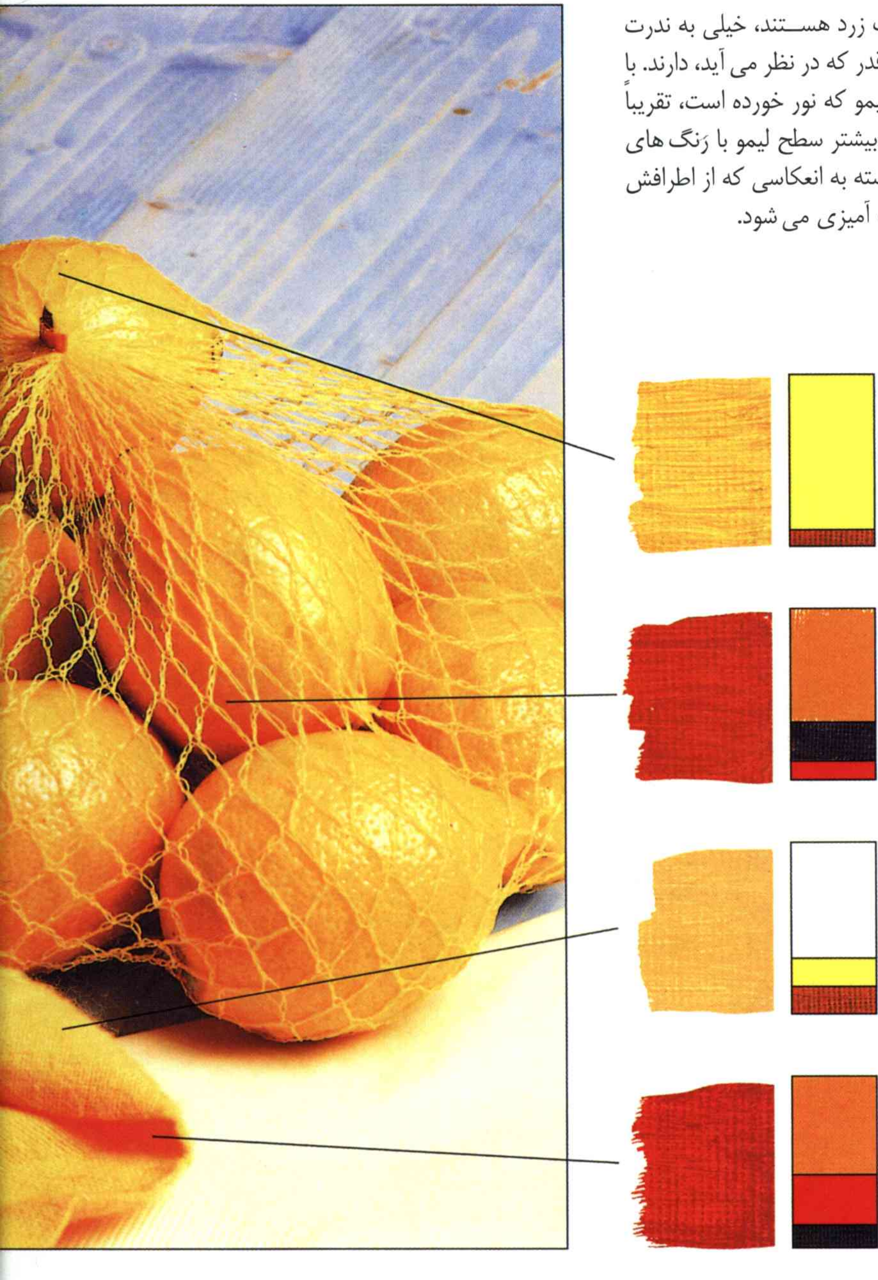

قهوه‌ای آمبر خام + زرد کادمیوم
یک لکه:۱ =
۸:۱ =
۳:۱ =
بنفش وینزور + زرد کادمیوم
یک لکه:۱ =
۸:۱ =
۴:۱ =
قهوه‌ای آمبر سوخته + زرد کادمیوم
یک لکه:۱ =
۸:۱ =
۳:۱ =
اخرایی + زرد لیمویی
یک لکه:۱ =
۱۰:۱ =
۳:۱ =

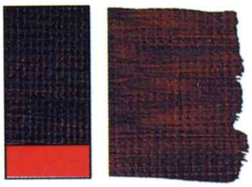
طبیعت بی‌جان - زرد

اشـیای طبیعی که به رنگ زرد هسـتند، خیلی به ندرت رنگی خالص و شفاف، آن قدر که در نظر می آید، دارند. با وجود اینکه قسمتهایی از لیمو که نور خورده است، تقریباً رنگ زرد خالص هسـتند، بیشتر سطح لیمو با رَنگ های قهوه ای و باقی رنگ ها، بسته به انعکاسی که از اطرافش دریافت می کند، بهتر رنگ آمیزی می شود.

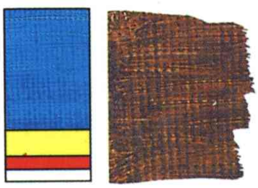

در انحنای لیموی سـفالی که در بالای سمت راست عکس قرار گرفته، سـایه ای به رنگ قهوه ای مایل به قرمز وجود دارد و در انتهای لبهٔ سمت راست آن انعکاسی آبی رنگ از تختهٔ زیر آن وجود دارد. بیشـترین لذتی که در نقاشی یک طبیعت بی جان وجود دارد، پیدا کردن چیزهایی اسـت که انتظارش را ندارید.

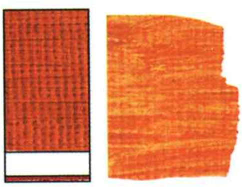
۴ قهوه ای آمبر سوخته
۱ قرمز کادمیوم

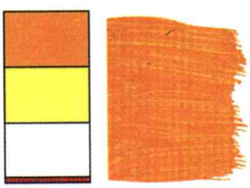
۱۴ آبی آسمانی
۲ زرد لیمویی
۱ قرمز کادمیوم
۱ سفید

۵ اخرایی
۱ سفید
لکه‌ای قرمز روناسی

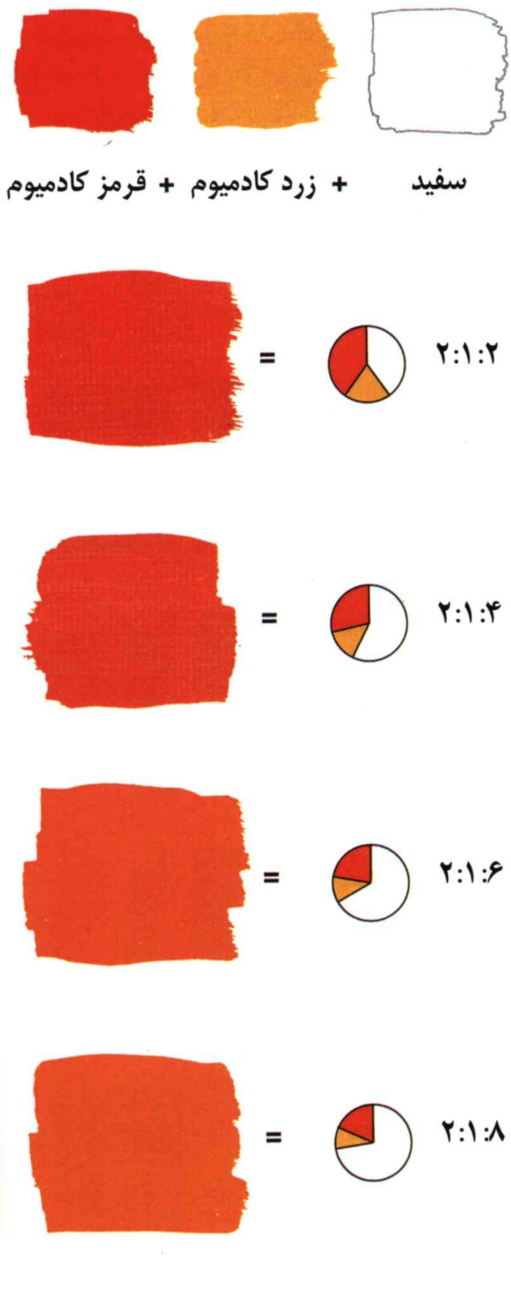

۱ زرد کادمیوم
۱ زرد لیمویی
۱ سفید
لکه‌ای قرمز روناسی

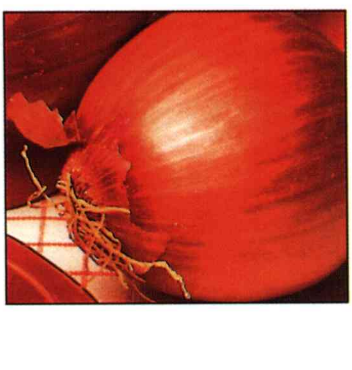

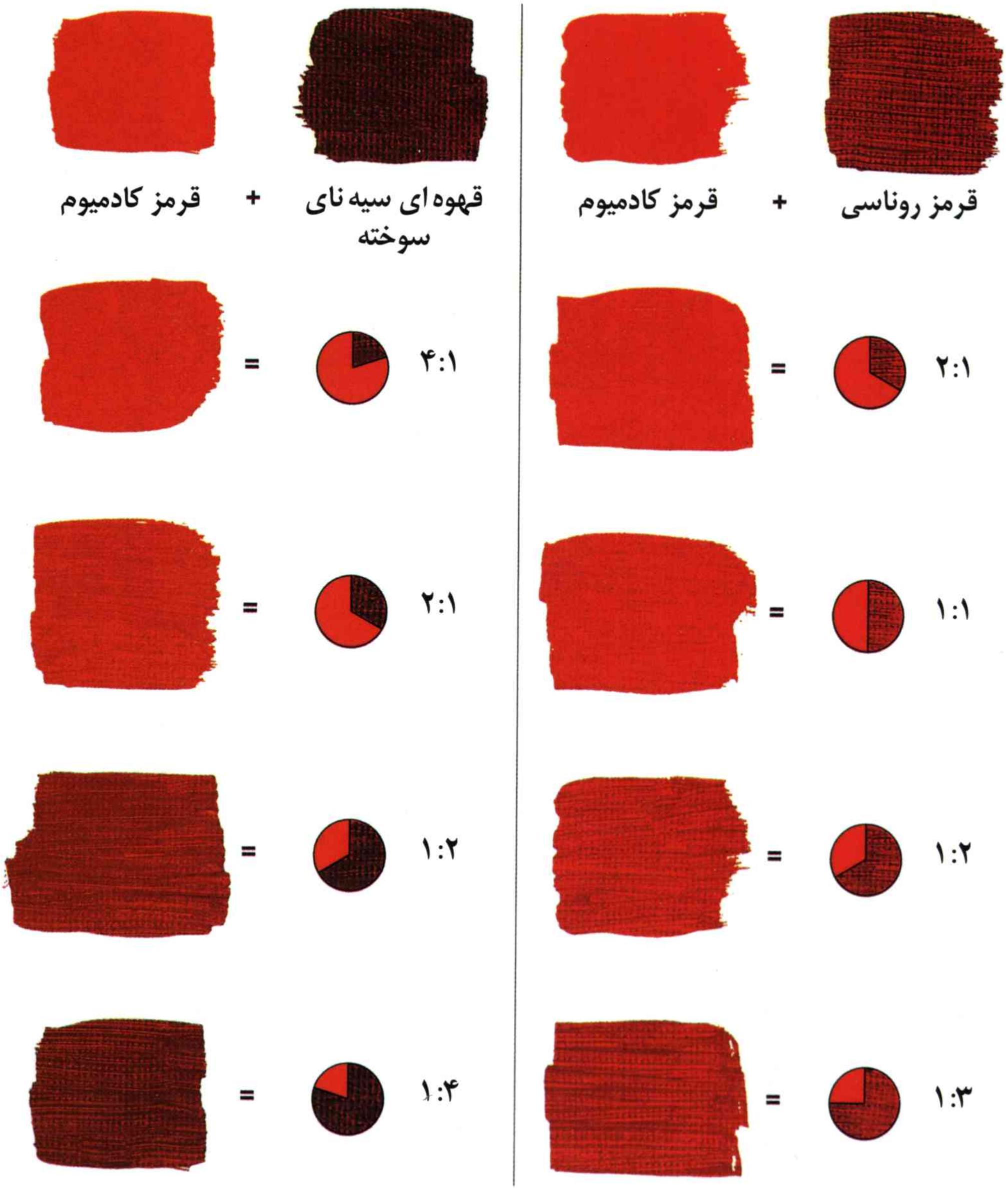

ترکیب بندی قرمز

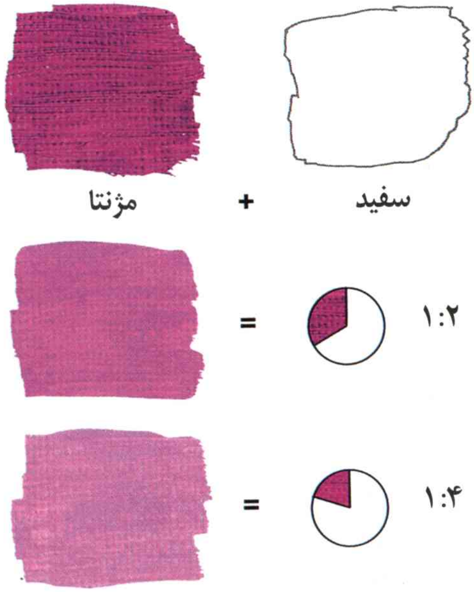
به طور معمول نیازی نیست بیش از دو یا سه تیوب رنگ قرمز متفاوت داشته باشید. یک رنگ قرمز با پایهٔ نارنجی مانند قرمز کادمیوم و یک رنگ با پایهٔ بنفش مانند قرمز روناسی برای بیشتر اهداف کافی است. اگر بخواهیم خصوصیات این رنگ ها را حفظ کنیم، روشن و تیره کردن آنها تکنیکهایی دارد. اگر رنگ سفید را به سادگی به قرمز کادمیوم اضافه کنیم، رنگ صورتی محوی حاصل می شود، اما با اضافه کردن مقدار کمی زرد کادمیوم شما می توانید یک رنگ قرمز کادمیوم روشن تر خوب داشته باشید. مشابه همین اتفاق رنگ سیاه، خصوصیت قرمز را تخریب می کند در حالی که اگر قهوه ای سیه نای سوخته (قهوه ای مایل به قرمز) یا قرمز روناسی اضافه شوند، قرمز کادمیوم تیره تری حاصل می شود.

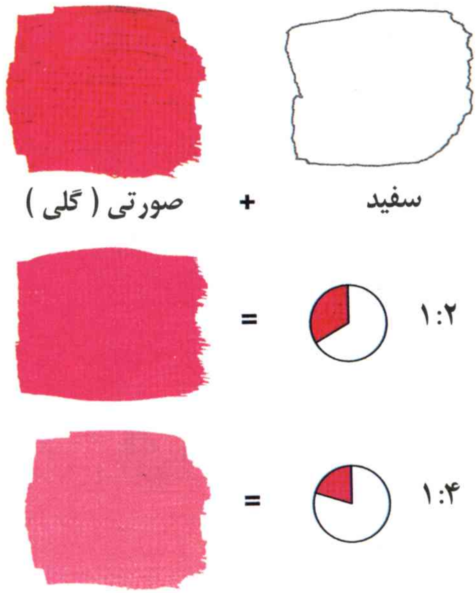

قرمز روناسی
+
قرمز کادمیوم
۲:۱
=
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۳
=
قهوه‌ای سیه نای سوخته
+
قرمز کادمیوم
۴:۱
=
۲:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=

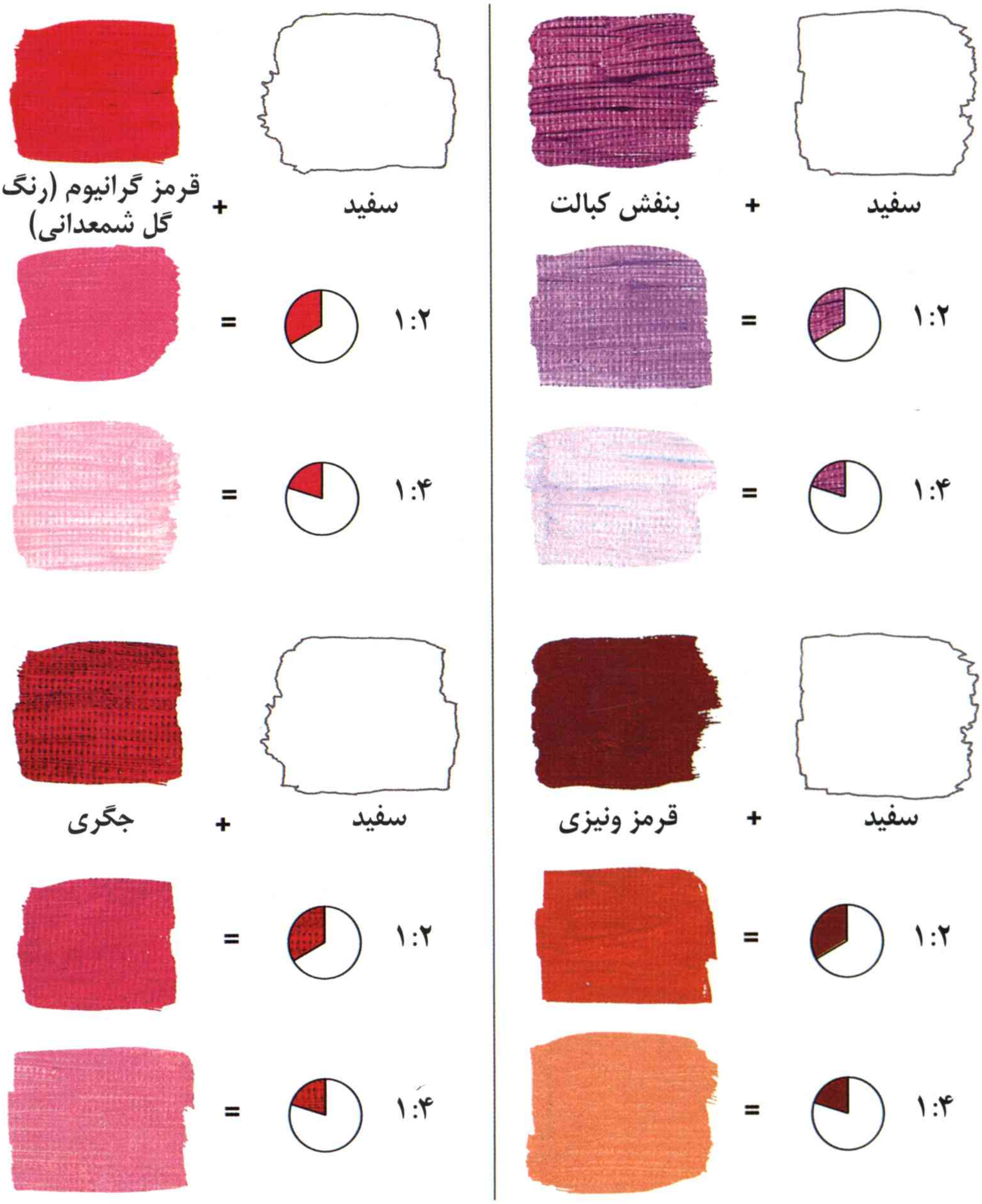
ترکیب‌بندی صورتی

تفاوت در میزان اســتفاده از رنگ سفید در ترکیب با رنگ های پالت اولیــهٔ ما (قرمز کادمیوم و قرمز روناسی) صورتی های مختلفی را به وجود می آورد. رنگ های صورتــی حاصل با لکه ای از رنگ های دیگر، ترکیباتی از اکثر رنگمایه های معمول، نظیر پوست، میوه، آجرکاری، یا حتی غروب خورشید را به وجود می آورند. هرچند، وقتی شما از گلها نقاشی می کنید به رنگ های درخشــان تــری نیاز دارید. در این دو صفحه ترکیب بندی های شــفاف ترین رنگ هــای قرمز و بنفش با اول دو قســمت و بعد چهار قســمت سفید نشان داده شده است. این کار به شــما کمک می کند با خصوصیات کیفیتی این رنگ ها آشــنا شــوید و این کار از هدر دادن وقت در شیوهٔ آزمون و خطا جلوگیری می کند. بالاخره، گلبرگها رها می شوند، غنچه باز می شود و سر گل به سمت نور می چرخد. سرعت ضروری است!

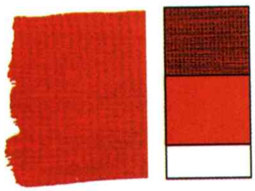

سفید
+
بنفش کبالت
۱:۲
=
۱:۴
=
سفید
+
قرمز گرانیوم (رنگ گل شمعدانی)
۱:۲
=
۱:۴
=
سفید
+
قرمز ونیزی
۱:۲
=
۱:۴
=
سفید
+
جگری
۱:۲
=
۱:۴
=

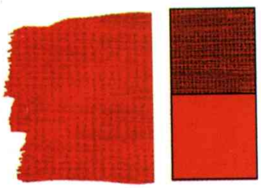
طبیعت بی‌جان - قرمز

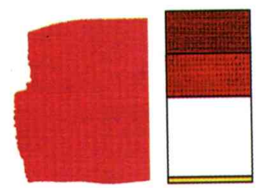
تمام این اشیا رنگ مشابهی دارند و بازتابهایی که در آنها افتاده نیز، از رنگ های قرمز اشـیای کناری شان است و هنوز در کمـال تعجب تنوع رنگمایه های پیدا شـده در این تصویر بسیار زیاد است. احتمالاً سخت ترین رنگ ها برای ترکیب بندی تیره ترین آنها هسـتند. برای کشیدن سـایهٔ تنگ که بر روی کتاب افتـاده، می توانید از رنگ قرمز روناسـی که با سبز کادمیوم تیره شده، استفاده کنید این دو رنگ تقریباً رنگ های مکمل یکدیگر هستند.

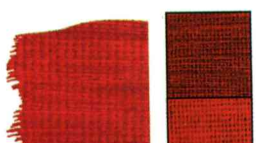
۲ قرمز روناسی
۲ قرمز کادمیوم
۱ سفید

۱ قرمز روناسی
۱ قرمز کادمیوم

۱ قرمز روناسی
۱ جگری
۲ سفید لکه‌ای زرد لیمویی

۱ قرمز روناسی
۱ جگری

گاهی، برای دقت بیشتر در ترسیم بسیاری از اشیای رنگ شـده یا لعاب داده شده، به عنوان مثال برای نقاشی کردن نعلبکی در این عکس، استفاده از رنگ های خوش رنگ و عجیب مانند قرمز جگری نیاز است.

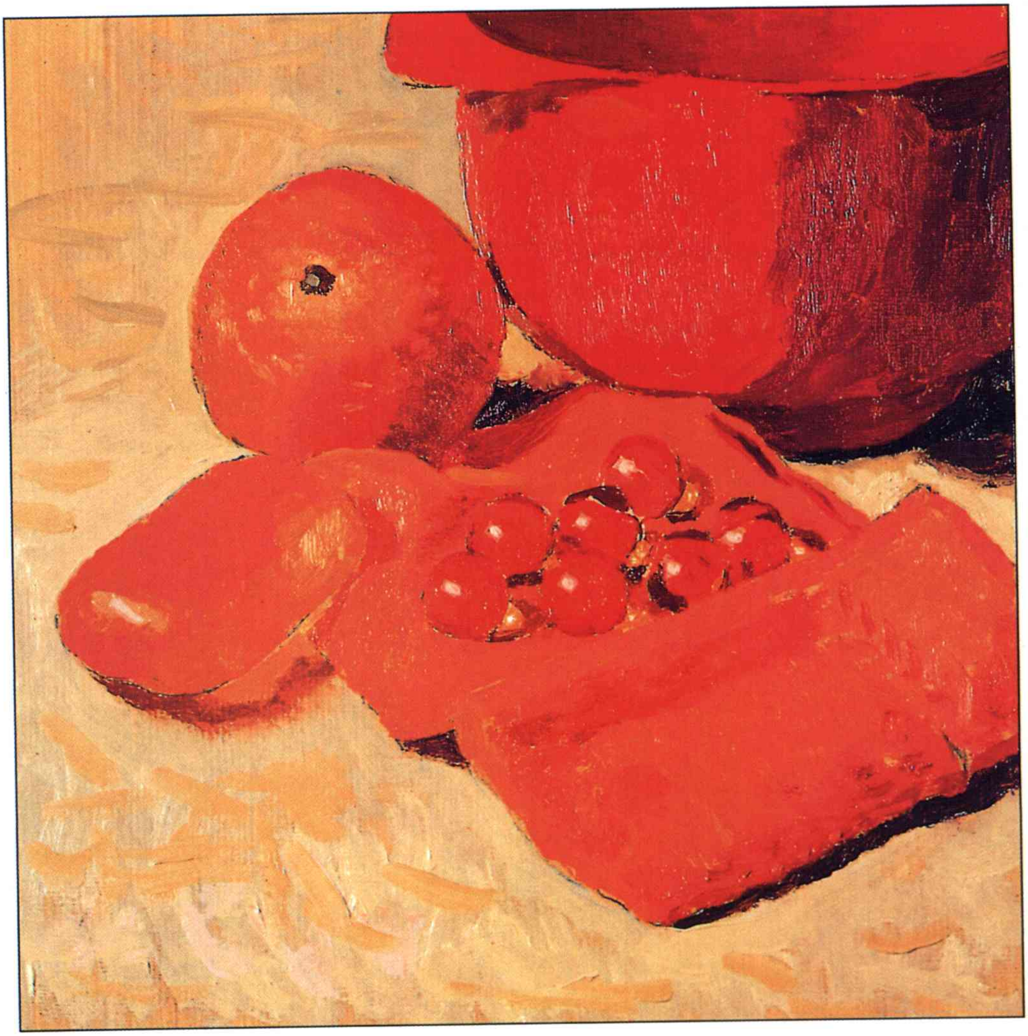

گالری - قرمز

در هنگام کار کردن با رنگ های روشـــن گلها، گاهی اســتفاده از رنگ های خالص از داخل تیوب رنگ احتیاج می شــود که به طور معمول روی پالت رنگ شــما قرار نمی گیرند. بــا اینکه رنگ قرمز کادمیوم خالــص بــا رنگ گلها برابری دارد، به جای آن، در اینجا نقــاش از قرمز مایل به نارنجی کادمیوم و رنگ شــفاف اما فانی قرمز گرانیوم استفاده کرده است. رنگ دوم رفته رفته کمرنگ می شود، مخصوصاً اگر با رنگ دیگری ترکیب شود. گلدان سفالی از ترکیبات قهوه ای های مایل به قرمز حاصل شده است.

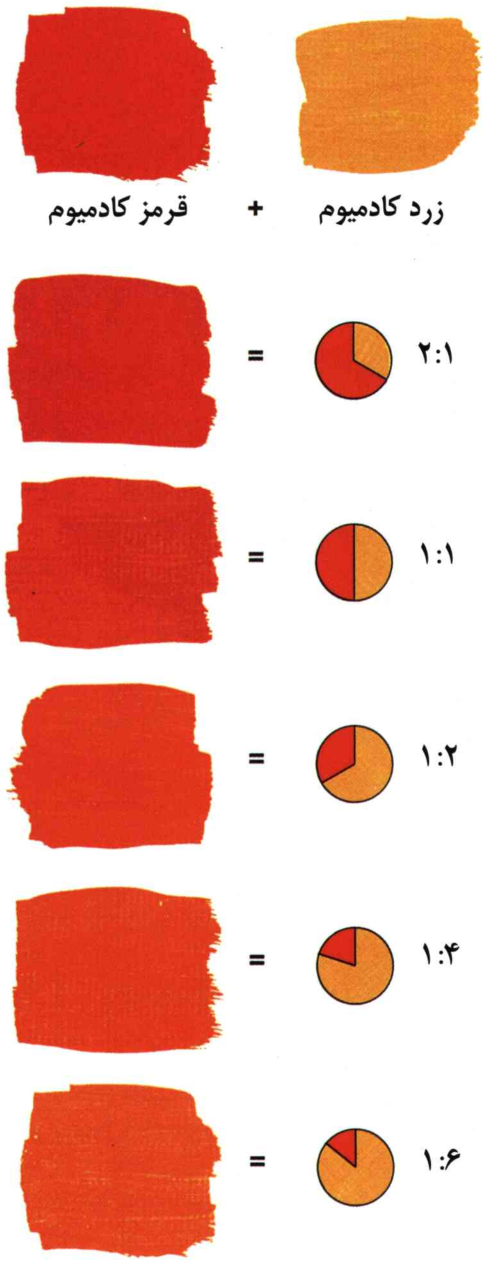
گالری - نارنجی

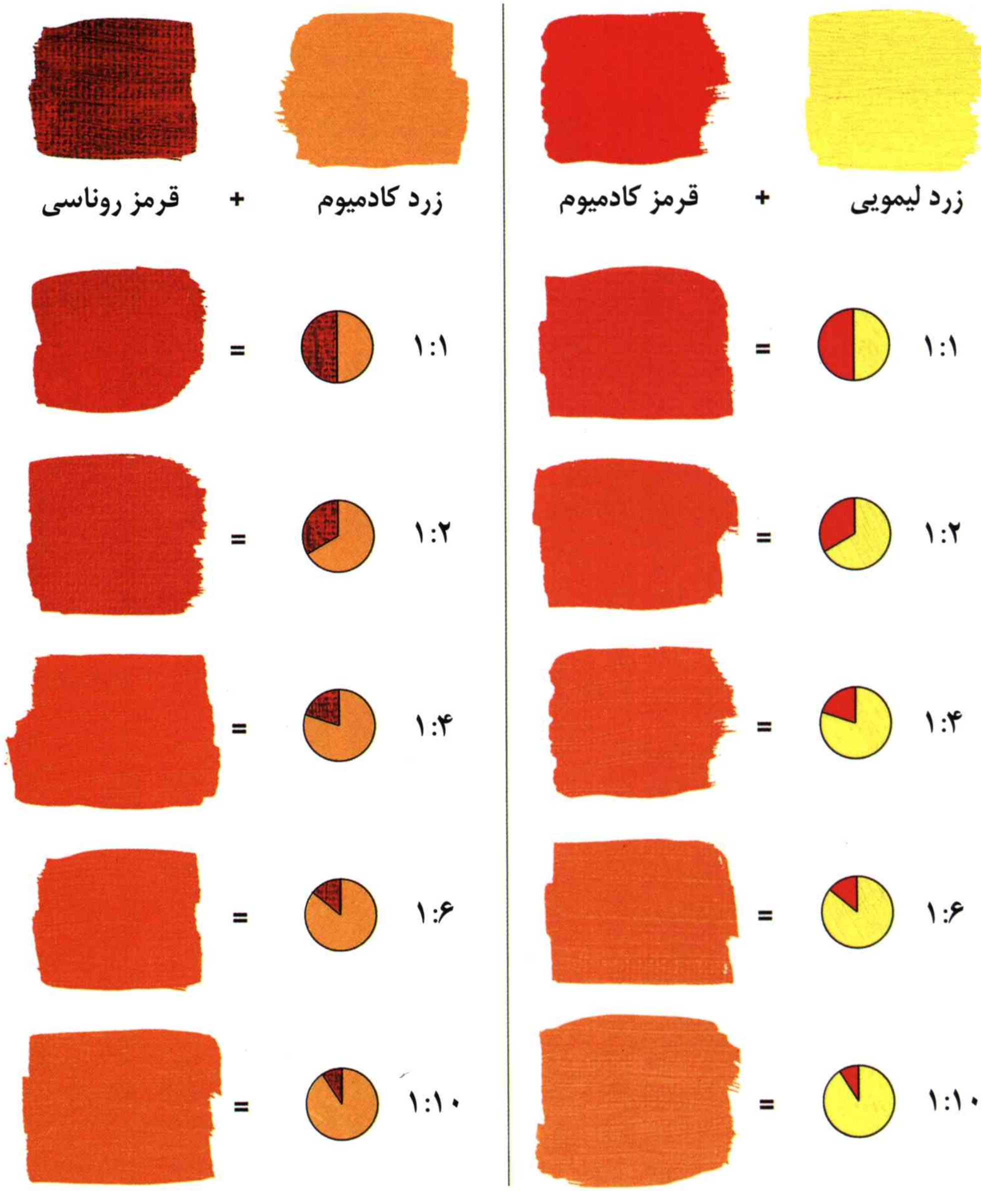
طبیعت بی جان هایی مانند این، موقعیتی عالی را برای کاوش کردن در ارتباطات بین اشـیایی که رنگ های مشـابه دارند، ایجاد می کند. با این همه نارنجی که باید به آن توجه کرد، نقاش مجبور است برای اینکه بتواند به شیء فرم و عمق بدهد، به تمام اختلافات رنگی جزئی در رنگمایه ها و ارزش های رنگی توجه کند.

ترکیب‌بندی نارنجی

بهترین رنگ های نارنجی از ترکیب دو رنگ قرمز کادمیوم و نارنجـی کادمیوم به وجود می آیند، زیرا هـر دوی این رنگ هـا متمایل به رنـگ نارنجی هستند. این دو رنگ در چرخهٔ رنگ، مجاور نارنجی هســتند. ترکیب این دو رنگ کاملاً شبیه به رنگ نارنجی است که از تیوب رنگ خارج شده، بنابراین نیازی نیسـت که شـما این رنگ را بخرید. ترکیب دو رنگ قرمز روناسی و زرد لیمویی، نارنجی خوبی نمی دهـد، بنابراین این ترکیـب از این دو صفحه حذف شـده اسـت. به هر حال تا وقتی که یکی از دورنگ ترکیبی از خانواده کادمیوم ها باشـد، رنگ حاصل «نارنجی» خوانده می شود.

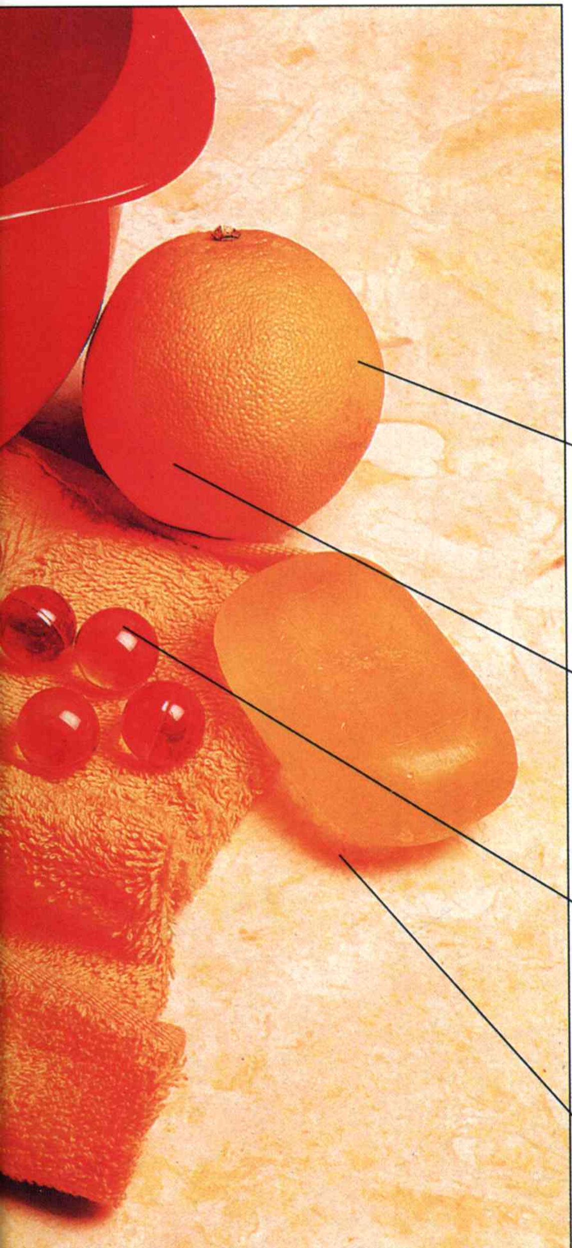

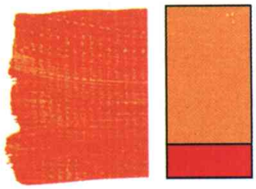

زرد لیمویی
+
قرمز کادمیوم
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=
۱:۶
=
۱:۱۰
=
زرد کادمیوم
+
قرمز روناسی
۱:۱
=
۱:۲
=
۱:۴
=
۱:۶
=
۱:۱۰
=

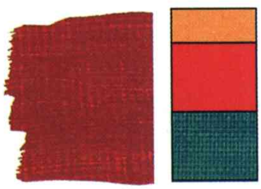
طبیعت بی جان - نارنجی

بیشتر نارنجی ها می توانند در تناسبات مختلف، شاید حتی وقتی با سـبز یا با رنگ مکمـل نارنجی یعنی آبی کمرنگ شـده، با قرمز ها و زرد ها ترکیب شـوند. با دقت به پرتقال داخل تصویر نگاه کنید که چگونه سـایه های اطَراف آن به رنگ قهوه ای در آمده اند.

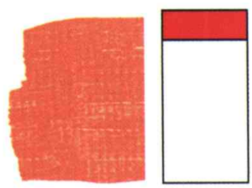

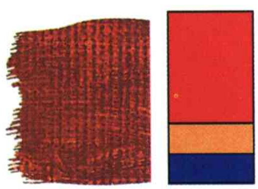
۴ زرد کادمیوم
۱ قرمز کادمیوم

۱ زرد کادمیوم
۲ قرمز کادمیوم
۲ سبز ترورته terre verte

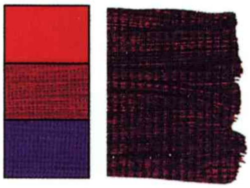
۱ قرمز کادمیوم
۵ سفید

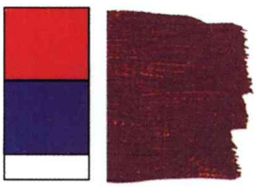
۴ قرمز کادیموم
۱ زرد کادمیوم
۱ آبی لاجوردی فرانسوی

رنـگ این سـایه وقتی تحـت تأثیر بازتاب شـیء کناری اش قـرار می گیـرد، گاهـی رنگ هایی غیـر قابل تصور تولیدمی کنـد. رنگی که بازتاب شـیء مجـاور روی رنگ درخشـان پرتقال ایجاد می کند، به نورپردازی محیط و به فاصلـهٔ کوچکی که بین رنگ واقعی و بازتابش وجود دارد، بستگی دارد.

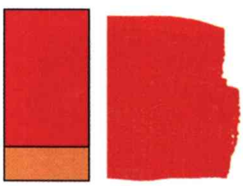

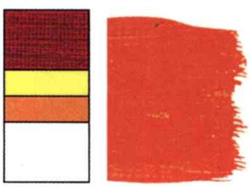
۱ قرمز کادمیوم
۱ قرمز روناسی
۱ بنفش وینزور

۳ قرمز کادمیوم
۳ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ سفید

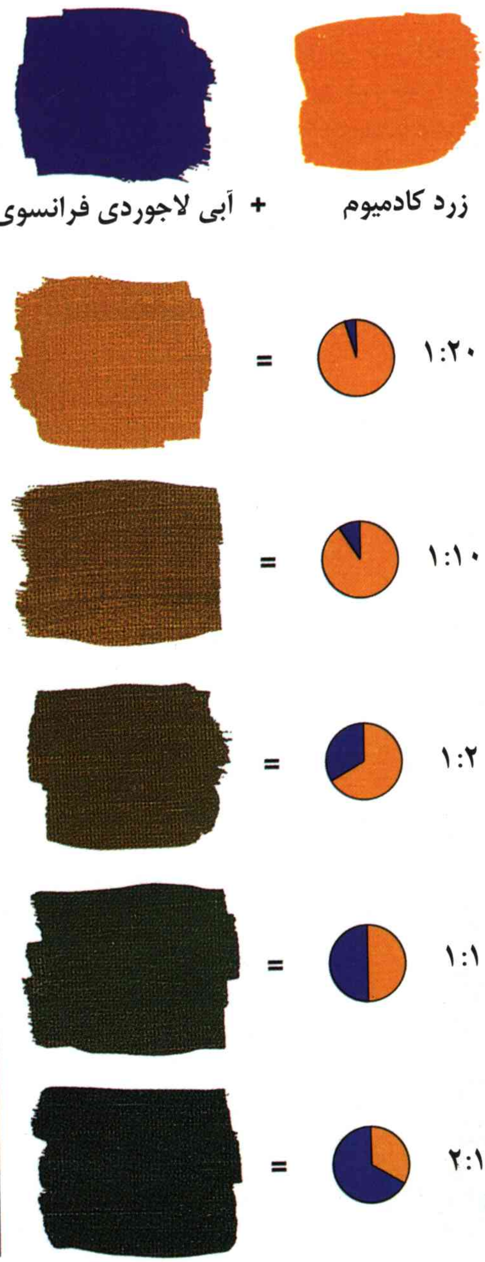
۴ قرمز کادمیوم
۱ زرد کادمیوم

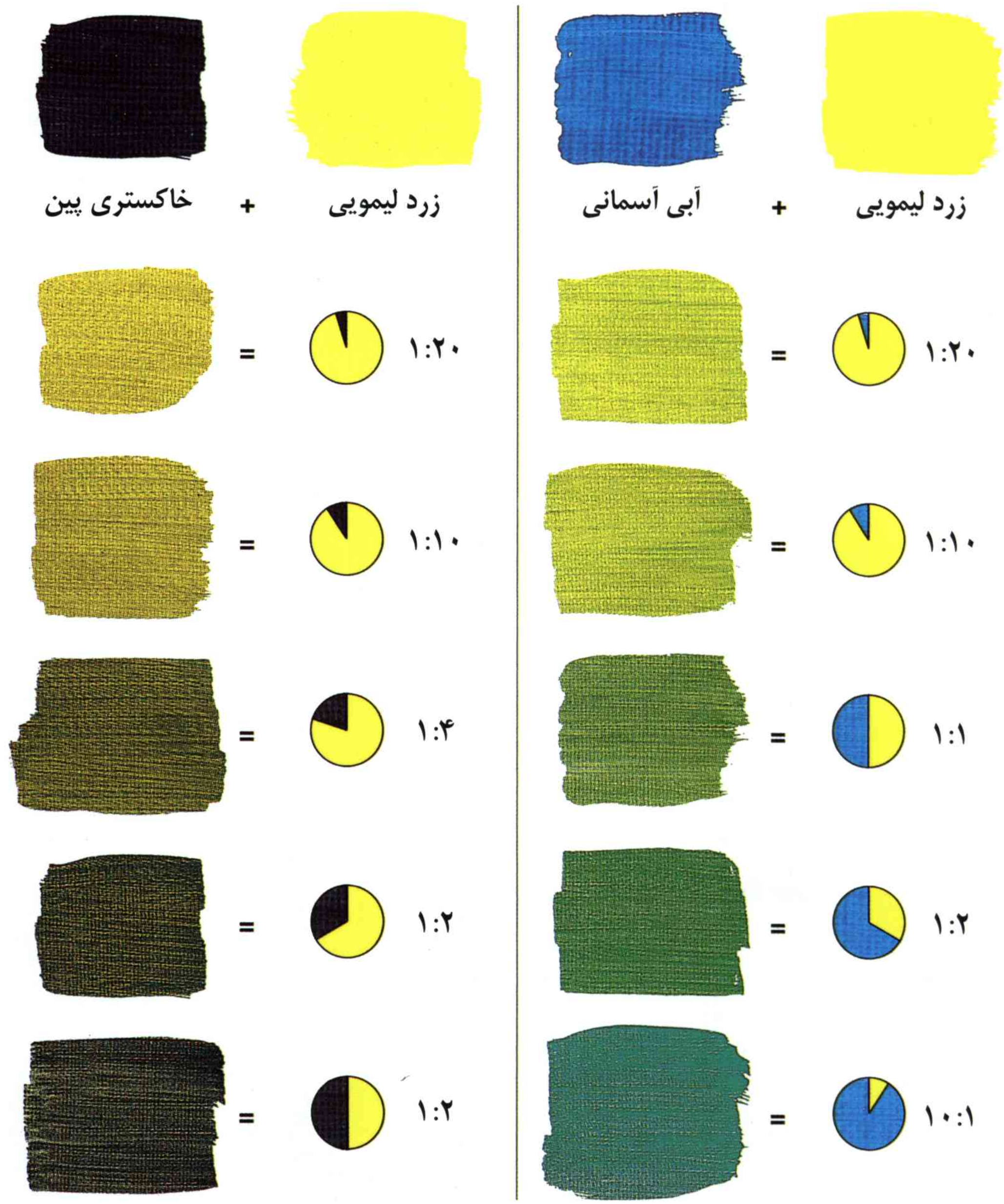
۲ قرمز روناسی
۱ زرد لیمویی
۱ زرد کادمیوم
۲ سفید

ترکیب بندی سبز

از بسیاری از آبی ها، مشـکی ها و زردهای موجود، دامنهٔ شـگفت انگیزی از رنگ سبز به وجود می آید. به صورت عمومی هرچه رنگ آبی بیشـتر به سـبز متمایل باشـد، مانند آبی فتالو یا آبی آسـمانی، تأثیر «سـبز» تری در ترکیـب بـا زرد می گذارند. گاهی حتی لکـه ای از رنگ آبـی، زرد را تبدیل به سـبز مطلوبـی می کند، در حالی کـه لکه ای از رنگ زرد به سختی روی آبی حتی تأثیر می گذارد. توجه کنید که سـبز های غنی می توانند از خاکستری پین که در واقـع عنصر اصلـی آن را آبی تشـکیل داده، به وجود بیایند.

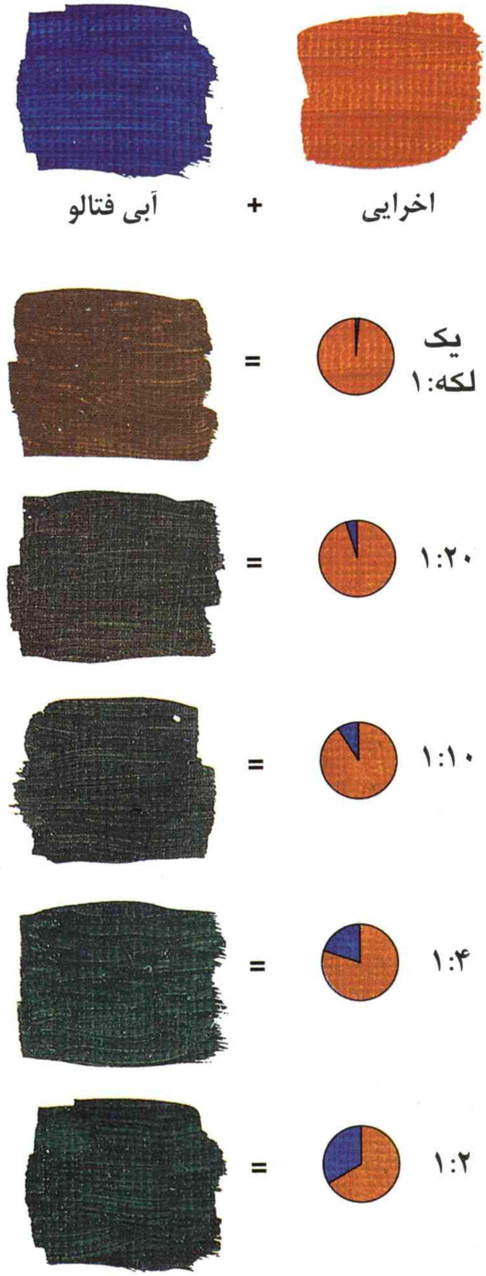

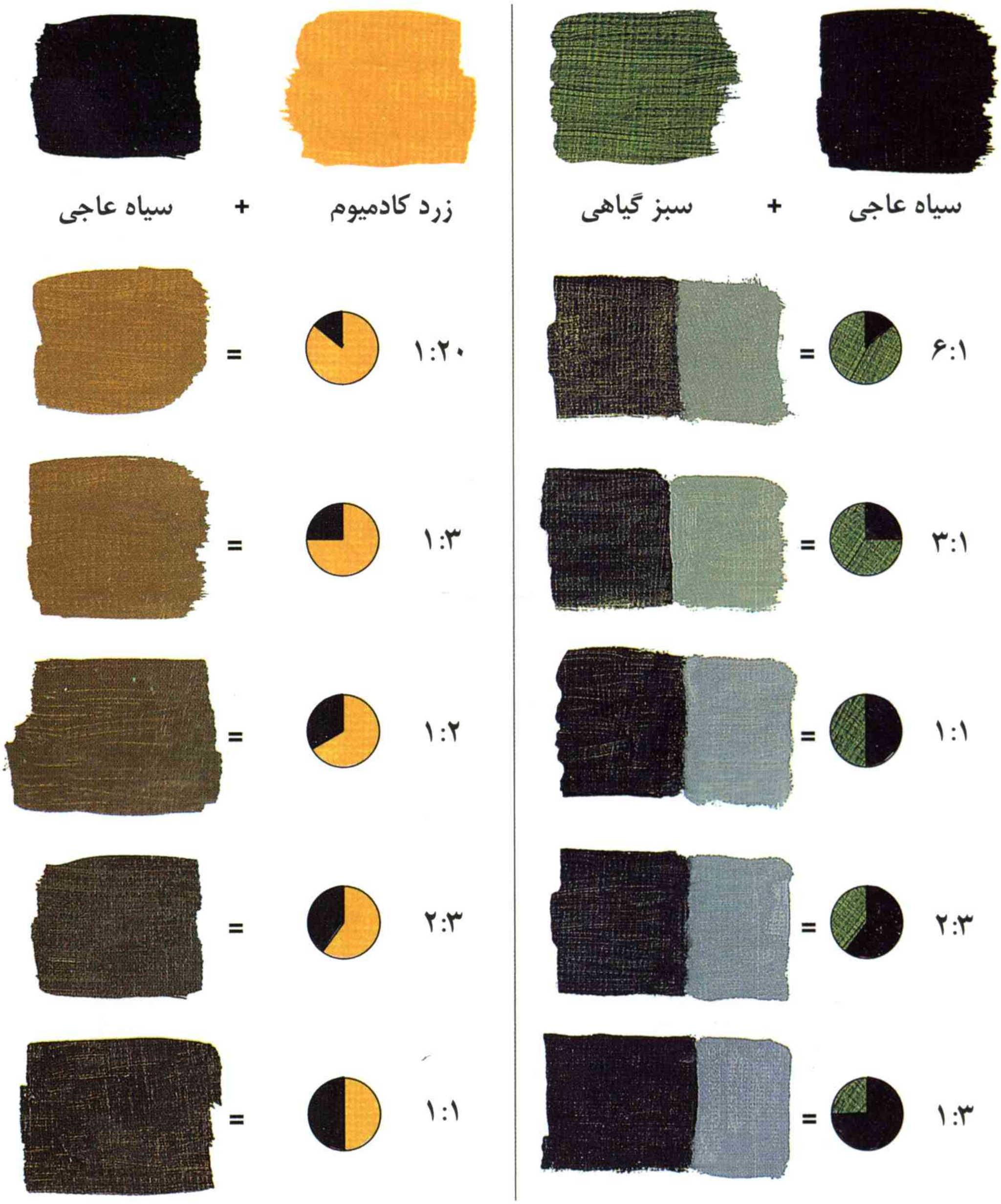
زرد لیمویی
+
آبی آسمانی
زرد لیمویی
+
خاکستری پین
۱:۲۰
=
۱:۱۰
=
۱:۱
=
۱:۲
=
۱۰:۱
=
۱:۲۰
=
۱:۱۰
=
۱:۴
=
۱:۲
=
۱:۲
=

ترکیب بندی سبز تیره

آبی فتالو آبی سبز بسیار قوی ای است که در ترکیب با رنگ زرد، سبز های بسیار عالی به وجود می آورد که به سختی در طبیعت پیدا می شوند. در حالی که در ترکیب با اخرایی (زردکدر / قهوه ای مات) مقدار بسیار کمی از آبی فتالو می تواند سبز های زیبای سردی را، بسیار مناسب برای نقاشی شاخ و برگ، تولید کند. سیاه عاجی که مقدار خیلی جزئی رنگ آبی در آن وجود دارد، در ترکیب با رنگ زرد، رنگ های گرفته اما گرم که در دامنه رنگی سبز قرار می گیرند، به وجود می آورد.

سیاه عاجی + سبز گیاهی
۶:۱ =
۳:۱ =
۱:۱ =
۲:۳ =
۱:۳ =
زرد کادمیوم + سیاه عاجی
۱:۲۰ =
۱:۳ =
۱:۲ =
۲:۳ =
۱:۱ =

ترکیب بندی مناسب سبز

معمولاً وقتی از شـاخ و برگ سـایه انداختهٔ درختان در یک منظره یا طبیعت بی جان نقاشـی می کنید، به تیره ترین رنگ سـبز نیاز دارید. سـاده ترین راه برای رسیدن به این منظور اضافه کردن سـیاه به رنگ سبز تیره ای است که دارید و معمول ترین آن رنگ زرد مایل به سبز سیر است. تصادفاً وقتی رنگ سفید به این ترکیب های رنگی افزوده می شود، یک دامنهٔ کاملاً جدید از رنگ های دوست داشتنی، همان طور که در صفحات بعدی نشان داده شده است به وجود می آید.

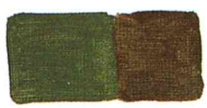
رنگ قوی و شـفافی مانند سـبز کادمیوم به ندرت در نقاشی به صورت «ساده» استفاده می شود، اما وقتی این رنگ با رنگ های دیگر مغلوب می شود، دامنهٔ کار آمدی از رنگ سبز تولید می شود.

سبز کادمیوم

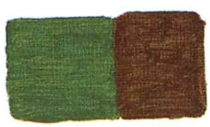

سبز کادمیوم + آبی لاجوردی فرانسوی

سبز کادمیوم + قرمز روناسی

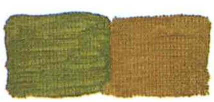
سبز کادمیوم + قرمز کادمیوم

سبز کادمیوم +بنفش وینزور

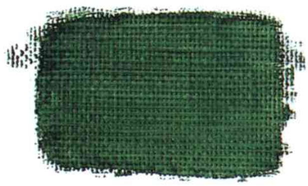
سبز کادمیوم + قهوه ای آمبر خام

سبز کادمیوم + زرد کادمیوم

در مقابل سبز ترورته رنگی شفاف و با قدرت رنگی پایینی است. این رنگ می تواند برای افزایش حجم رنگ ساخته شده بدون تغییر چندانی در رنگ استفاده شود و یا برای زیرسازی در حالی که ضربه قلم هایی از سایر رنگ ها برای دگرگون کردن ظاهر آن به صورت تأثیرگذار روی آن کشیده شود، به کار برود.

سبز ترورته

سبز ترورته+ زرد کادمیوم

سبز ترورته+ آبی لاجوردی فرانسوی

سبز ترورته+ قرمز کادمیوم

سبز ترورته+ سیاه عاجی

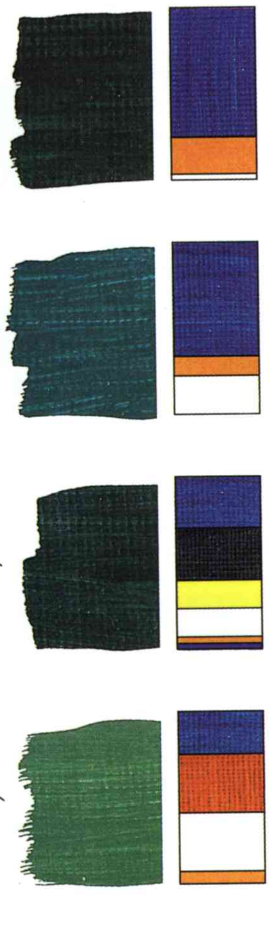

سبز ترورته+سفید

طبیعت بی جان - سبز

رنگ سـبز داخل تیوب به ندرت به کار برده می شود، مگر در مواقعـی که بخواهیم باقی رنگ ها را اصلاح کنیم یا با استفاده از رنگ سبز گیاهی بخواهیم رنگی با ارزش رنگی تیره تر به وجود بیاوریم. نواحی سایه افتاده در فنجان داخل این تصویر مثال خوبی برای مورد دوم اسـت. توجه کنید که نقاش چگونه از آبی فتالو برای تولید رنگ سبز سردی بـا تمایل بیشـتر به آبی و آبی لاجوردی فرانسـوی برای تولید سبز گرمی با تمایل به زرد استفاده کرده است.

۳ آبی فتالو
۱ زرد کادمیوم
لکه‌ای سفید

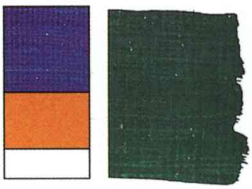
۶ آبی فتالو
۱ زرد کادمیوم
۲ سفید

۲ آبی فتالو
۱ خاکستری پین
۱ زرد لیمویی
۱ سفید
لکه‌ای زرد کادمیوم
لکه‌ای آبی لاجوردی فرانسوی

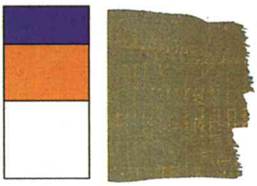
۳ آبی فتالو
۴اخرایی
۴ سفید
۱ زرد کادمیوم

بـا این که در ترکیب رنگی بایـد از کمترین تعداد رنگ اسـتفاده کرد، گاهی پیدا کردن رنگ های صحیح برای ترکیب بندی سـخت به نظر می آیـد و باید لکه هایی از سایر رنگ ها را اضافه کرد تا به رنگ اصلی رسید.

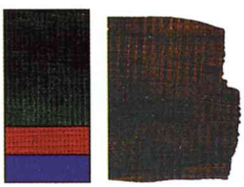
۳ آبی فتالو
۲ زرد کادمیوم
۱ سفید

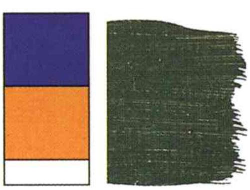
۲ آبی لاجوردی فرانسوی
۳ زرد کادمیوم
۴ سفید

۴ سبز گیاهی
۱ قرمز روناسی
۱ آبی لاجوردی فرانسوی

۳ آبی لاجوردی فرانسوی
۳ زرد کادمیوم
۱ سفید

گالری - سبز

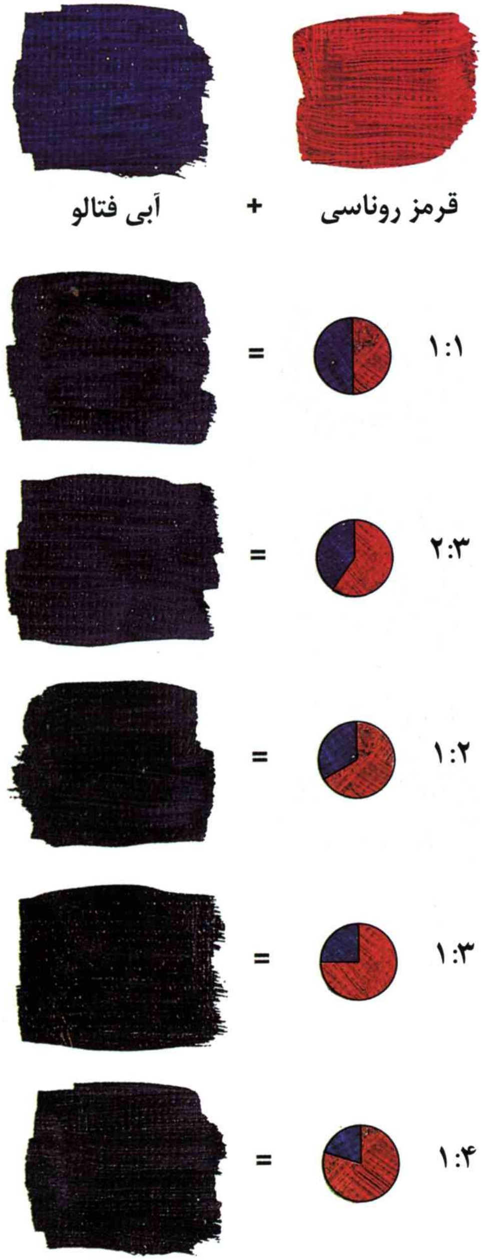
این نقاشــی رنگ روغن بسیار سریع کشیده شده است. ردیف اول درختان با سبزهای بسیار کمی کشیده شده اند. از خاکســتری پین یا آبی لاجوردی فرانســوی در ترکیب با زرد کادمیوم در تناســبات مختلف بسیار استفاده شده است. تیره ترین سایه ها از ترکیب سبز گیاهی با سیاه عاجی یا خاکستری پین درست شده است.

گالری - بنفش

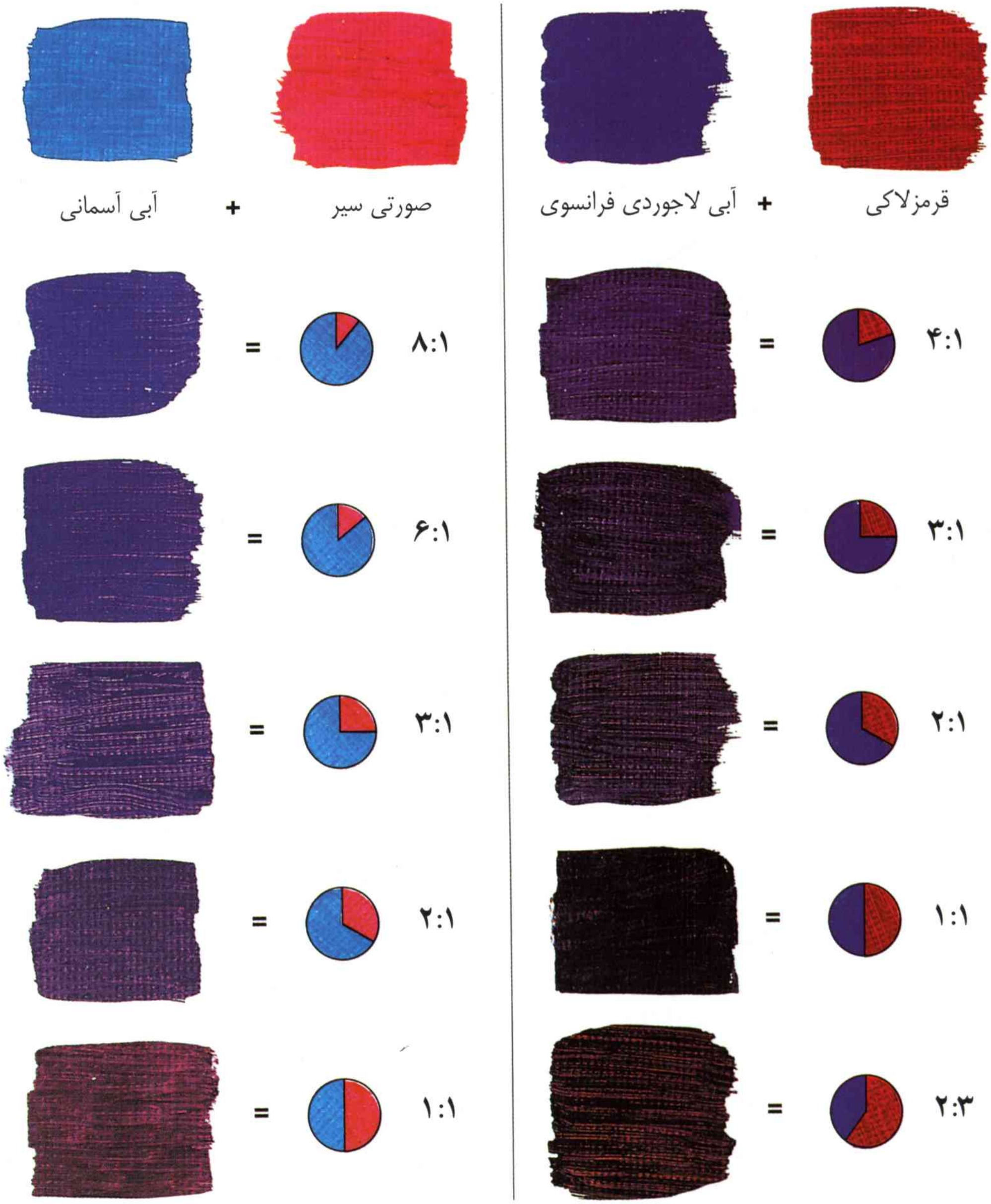
ترکیب بنـدی رنـگ بنفش وینزور و سـفید با رنگ داخلی این تصویر به خوبی ارتباط برقـرار می کنند. برای نواحی تیره شـده و گلبرگ هایی که داخل سـایه هستند، نقاش رنگ قرمز روناسی و یا آبی لاجوردی فرانسوی را به منظور افزایش درجهٔ رنگی به آن اضافه کرده است. برای درست درآوردن حالت گلبرگ ها، این بسیار مهم است که با دقت به درجه بندی و تنالیتهٔ رنگ ها توجه کنید.

ترکیب بندی بنفش

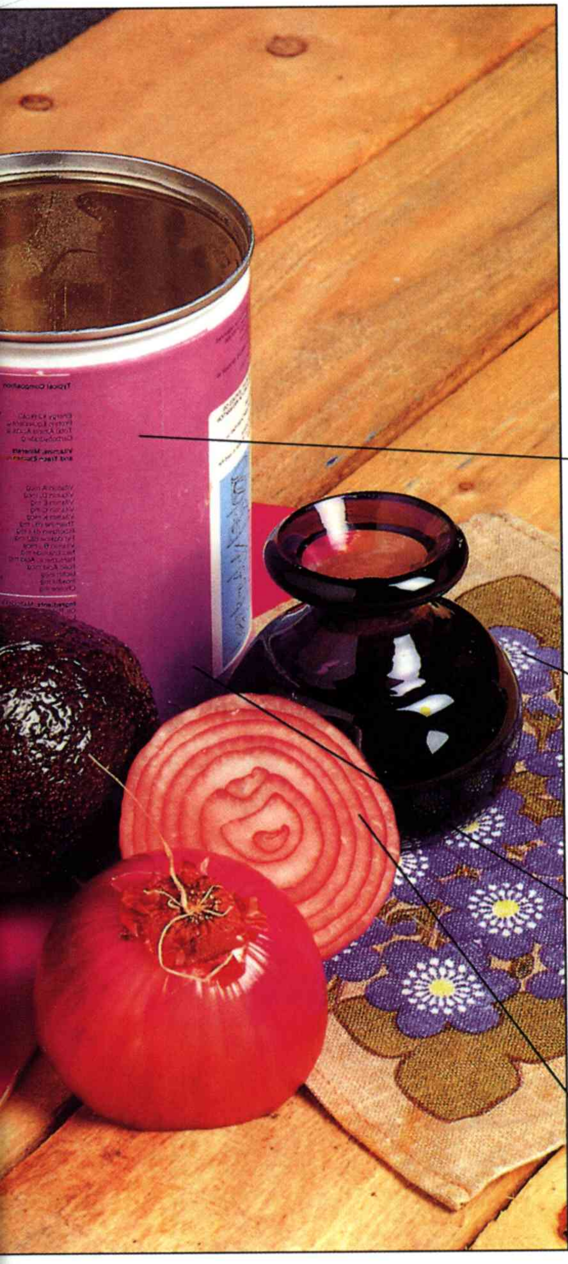
بنفش رنگ ثانویه ای است که از ترکیب آبی و قرمز به دست می آید. هرچه بیشتر قرمز و آبی به رنگ بنفش (رنگ میانی آنها در چرخهٔ رنگ) گرایش داشته باشند، بنفش حاصل قوی تر می شود. آبی لاجوردی فرانسوی، قرمز روناسی و قرمز گلی نمونه های مناسبی از این رنگ هستند. در عوض، آبی فتالو که پایه ای سبز دارد، فقط می تواند بنفش بسیار ضعیفی تولید کند. آبی لاجوردی فرانسوی وقتی با قرمز کادمیوم، که بیشتر به نارنجی گرایش دارد تا بنفش، ترکیب شود، نتیجهٔ کار بیشتر خاکستری یا قهوه ای است. این ترکیب بندی ها در بخش ترکیب بندی قهوه ای و خاکستری نشان داده شده است.

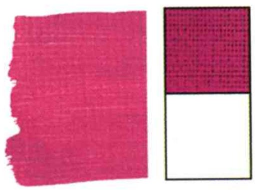

قرمزلاکی + آبی لاجوردی فرانسوی
۴:۱ =
۳:۱ =
۲:۱ =
۱:۱ =
۲:۳ =
صورتی سیر + آبی آسمانی
۸:۱ =
۶:۱ =
۳:۱ =
۲:۱ =
۱:۱ =

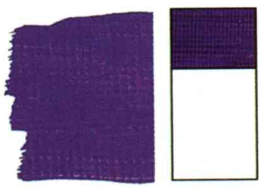
طبیعت بی جان - بنفش

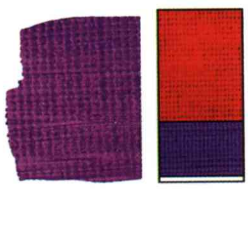
به طور معمـول بیشـترین رنگمایۀ بنفـش را می توانید از ترکیـب قرمـز و آبی اولیه به دسـت آورید. به هرحال، پیشـنهاد می شـود، بنفش وینزور را، به دلیل ارتباطش با اکثر رنگ هایـی که در طبیعت یافت می شـود، در روی پالت رنگ اولیه خود داشـته باشـید. مثالی در این زمینه، انعکاس آبی آسمان بر روی ماسۀ خیس و یا قسمت سایه افتاده روی ساختمانی سفید است.

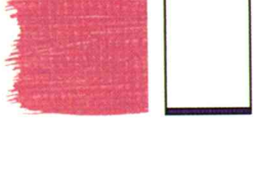
۱ مژنتا
۱ سفید

۱ بنفش وینزور
۲ سفید

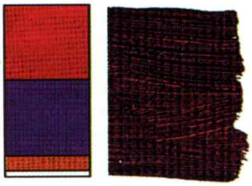

۲ قرمز کارمن
carmine red
۱ بنفش وینزور
لکه‌ای سفید

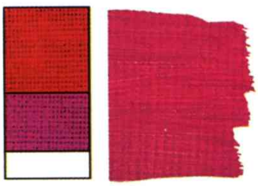

۱ قرمز کارمن
۴ سفید
لکه‌ای بنفش وینزور

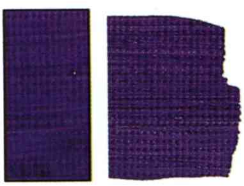
برای اکثر بنفش های سیار درخشان - رنگ گلها یا اجسامی که با دست رنگ شده اند، مانند اجسامی که در این تصویر دیده می شوند همان طور که نشان داده شده، قاعدتاً شما مجبور به استفاده از قرمز کارمن، مژنتا و یا صورتی گلی هستید.

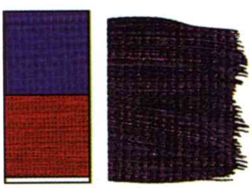
۴ قرمز کارمن
۴ بنفش وینزور
۱اخرایی
لکه‌ای سفید

۳ قرمز کارمن
۲ مژنتا
۱ سفید

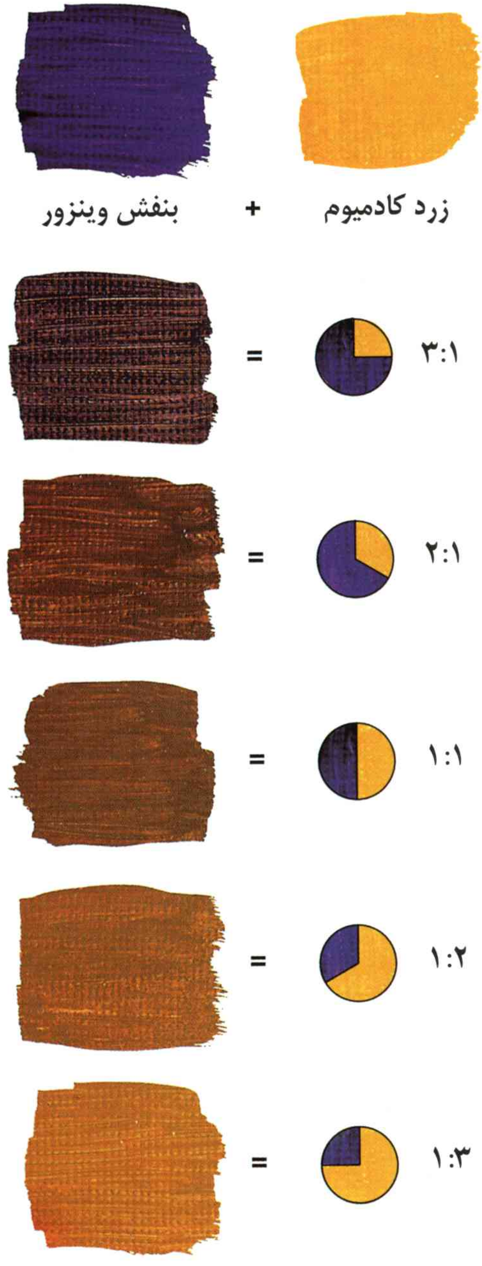
بنفش وینزور خالص

۲ بنفش وینزور
۲ قرمز روناسی
لکه‌ای سفید

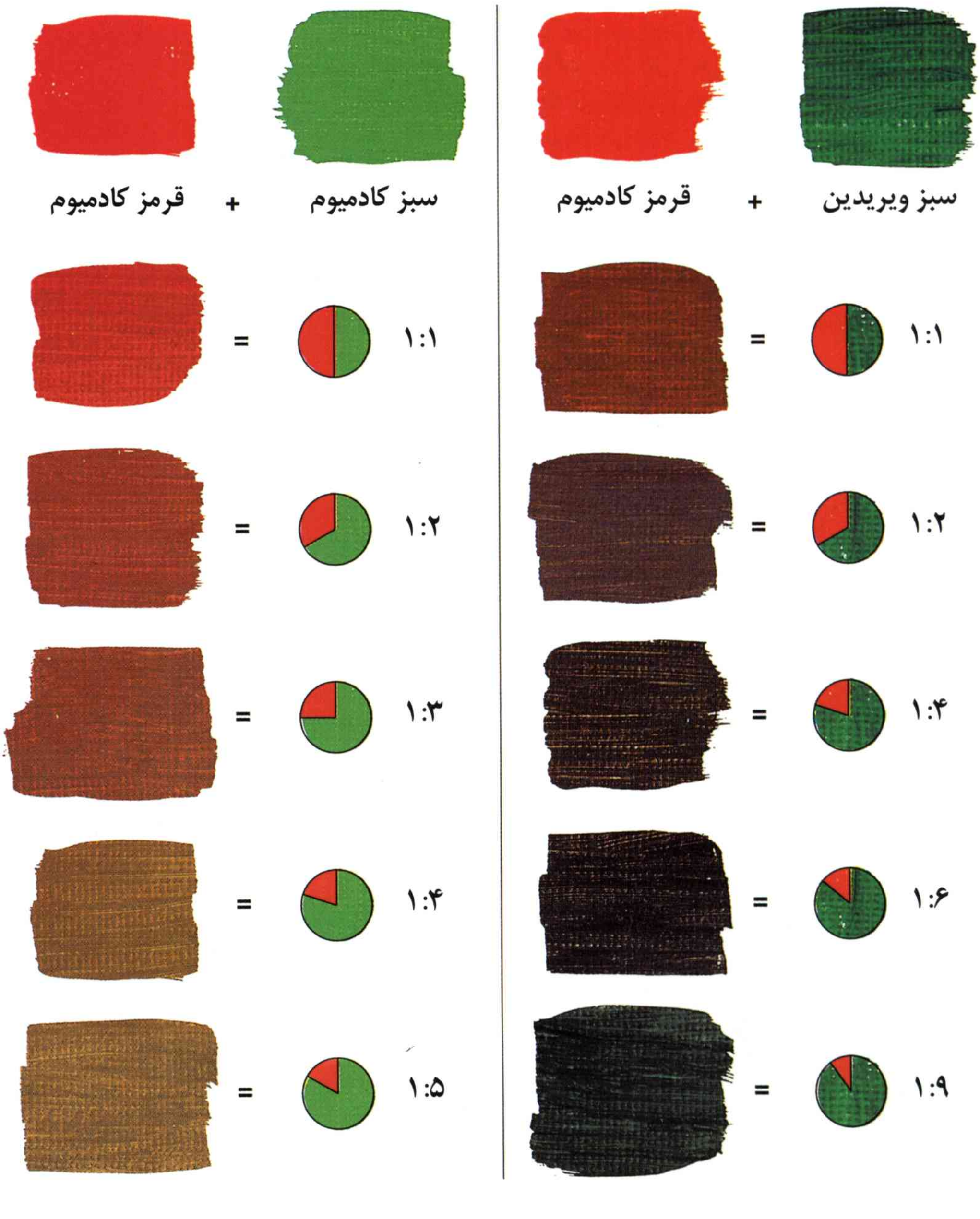

ترکیب‌بندی قهوه‌ای با استفاده از رنگ های مکمل

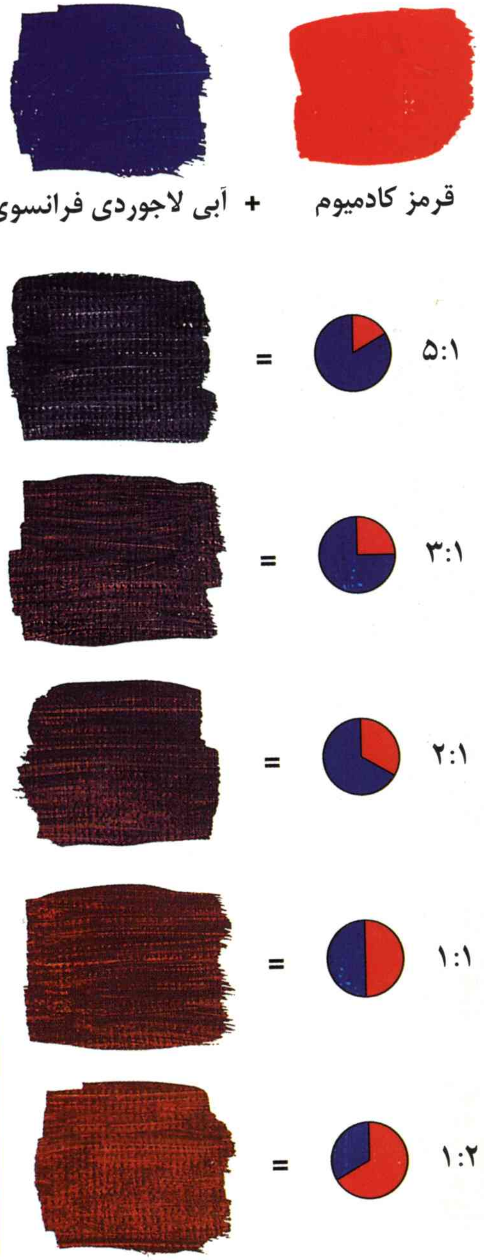

دامنه رنگی فوق العاده ای از رنگ قهوه ای با استفاده از ترکیـب هر دو رنگ مکمل حاصل می شـود. این رنگ هـای مکمل از یک رنگ ثانویـه و یک رنگ اولیه تشـکیل شـده اند. قهوه ای در واقـع زرد تیره اسـت. بهتریـن روش بـرای تیره کـردن مثلاً زرد کادمیـوم، ترکیب آن با رنگ مکملش، بنفش وینزور اسـت. تا زمانـی که رنگ های ترکیب شـده با هم، رنگ هایی گرم باشـند، با مقـدار خیلی جزئی زرد در آنها، رنگ حاصل بیشتر قهوه ای است تا خاکستری. بـه عنوان مثـال، قرمز کادمیوم و سـبز کادمیوم هر دو رنگ هایی گرم هسـتند. توجه کنید که چه مقدار قهوه ای سـرد تری داریم، وقتـی قرمز کادمیوم را با سبز ویریدین ترکیب می کنیم.

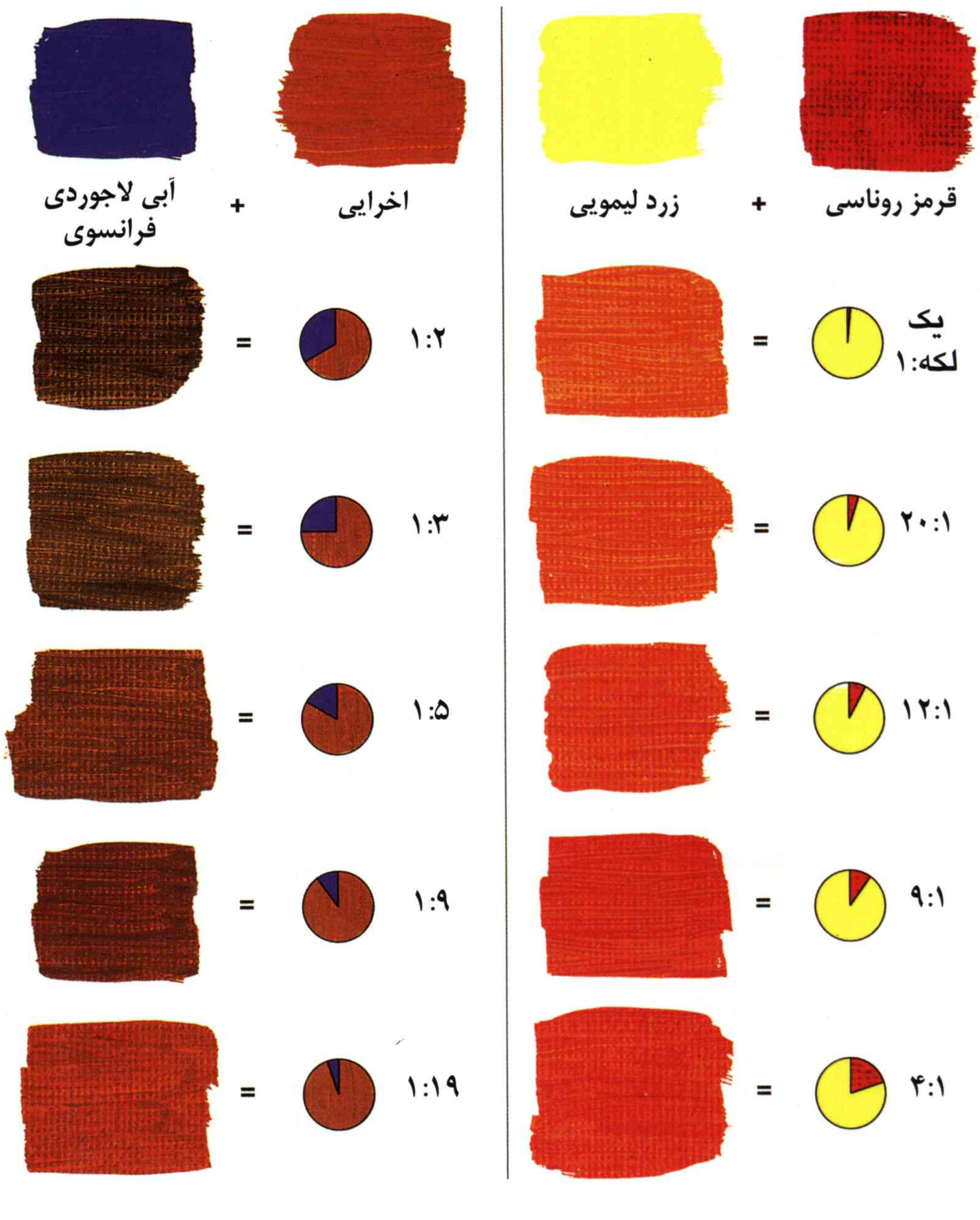

سبز ویریدین + قرمز کادمیوم
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۴ =
۱:۶ =
۱:۹ =
سبز کادمیوم + قرمز کادمیوم
۱:۱ =
۱:۲ =
۱:۳ =
۱:۴ =
۱:۵ =

ترکیب‌بندی قهوه‌ای با استفاده از رنگ های اولیه

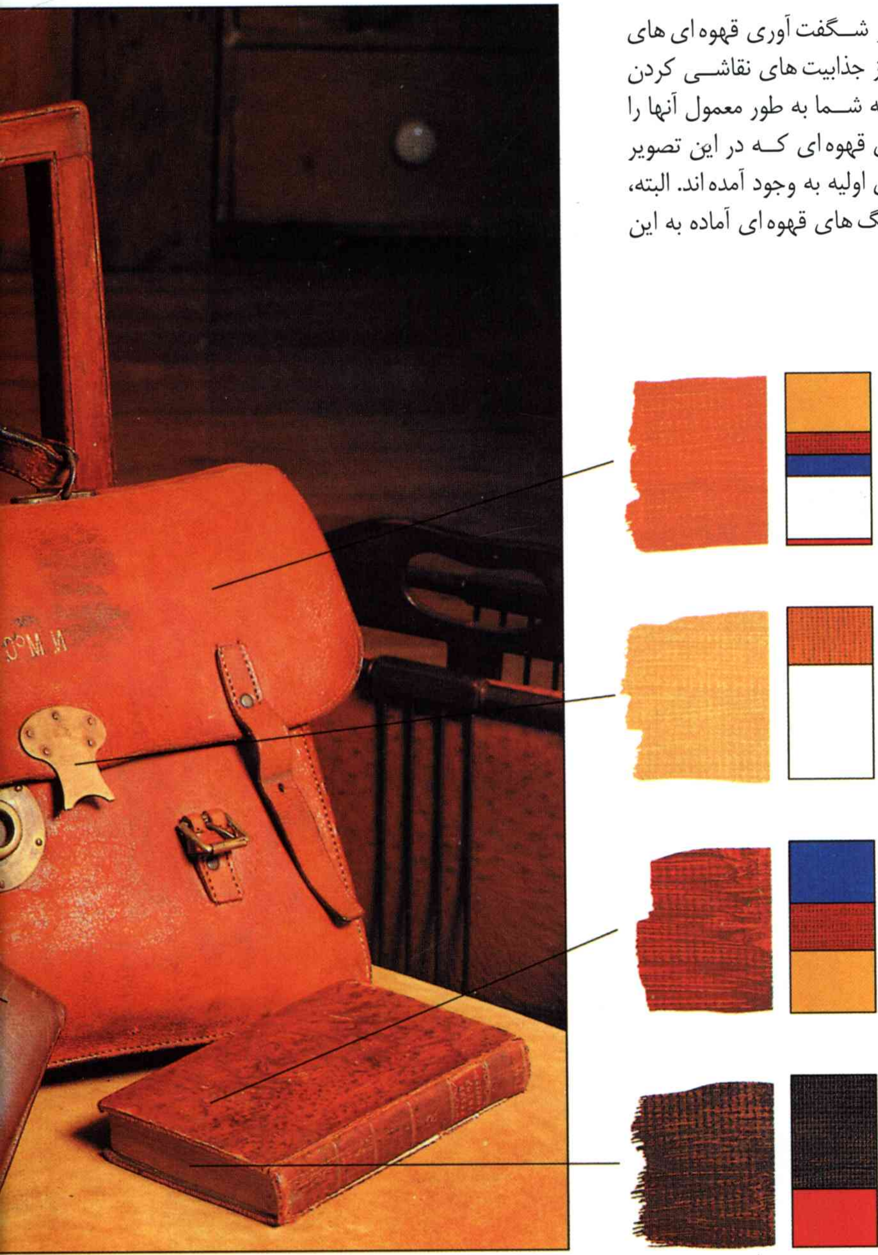
ترکیب بندی بعضی از رنگ هـای اولیه، قهوه‌ای یا خاکسـتری قابل قبولی را ارائـه می دهند. این اتفاق زمانـی می افتد کـه ترکیب دو رنـگ اولیه به رنگ ثانویه خوبی تبدیل نشـود. به عنـوان مثال، یک نفر ممکن اسـت ترکیب آبی لاجوردی فرانسوی و قرمز کادمیوم را رنگ بنفش بداند، اما در حقیقت رنگ کدر حاصل به عنوان قهوه‌ای شناخته می شود. هرچه آبی رنگ بیشـتر باشـد ترکیب رنگ به خاکستری منجر می شود، همانطور که در بخش مربوط به خاکستریها می بینید.

قرمز روناسی
+
زرد لیمویی
یک لکه:۱
=
۲۰:۱
=
۱۲:۱
=
۹:۱
=
۴:۱
=
اخرایی
+
آبی لاجوردی فرانسوی
۱:۲
=
۱:۳
=
۱:۵
=
۱:۹
=
۱:۱۹
=

طبیعت بی‌جان - قهوه ای

در طبیعت بی جان به طور شـگفت آوری قهوه ای های متفاوتی وجود دارد. یکی از جذابیت های نقاشـی کردن یافتن رنگ هایی اسـت که شـما به طور معمول آنها را نمی بینیـد. اکثر رنگ های قهوه ای کـه در این تصویر آمده، با ترکیب رنگ هـای اولیه به وجود آمده اند. البته، می توانید با اسـتفاده از رنگ های قهوه ای آماده به این دامنه های رنگی برسید.

۳ زرد کادمیوم
۱ قرمز روناسی
۱ آبی کبالت
۳ سفید
لکه‌ای قرمز کادمیوم

۱اخرایی
۲ سفید

۴ آبی آسمانی
۳ قرمز روناسی
۴ زرد کادمیوم

۲ قهوه ای آمبر سوخته
۱ قرمز کادمیوم

خطری که وجود دارد این است که یکنواختی رنگ‌های استــفاده شده در تصویر، نقاشی را خسته کننده نماید. به هر حال، برای ساختن قهوه‌ای‌های بسیار تیره پیشنهاد می‌شود از رنگ‌های قهوه‌ای سیه نا تیره مانند قهوه‌ای آمبر سوخته استفاده کنید.

۴ قهوه‌ای آمبر سوخته
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ سیاه عاجی

۲ قرمز روناسی
۱ زرد کادمیوم
۱ آبی کبالت
۲ سفید

۱ سفید
لکه‌ای قرمز روناسی
لکه‌ای بنفش وینزور

۲ زرد کادمیوم
۱ قرمز کادمیوم
۱ آبی کبالت
۲ سفید

گالری - قهوه ای

پایهٔ رنگی آسیاب بادی مانند قسمت تیره سر نی ها، قهوه ای آمبر سوخته است. قسمت پهناور پایهٔ نی ها با رنگ قهوه ای آمبر سوخته/اخرایی و با روش رنگ گذاری آبرنگی کم مایه شده است و بعضی از نی ها به صورت مجزا رنگ آمیزی شده اند. قهوه ای گرم بالای سقف ها از ترکیب قرمز کادمیوم، آبی لاجوردی فرانسوی و زرد کادمیوم در ترکیب خیلی جزئی با سایر رنگ ها به دست آمده است.

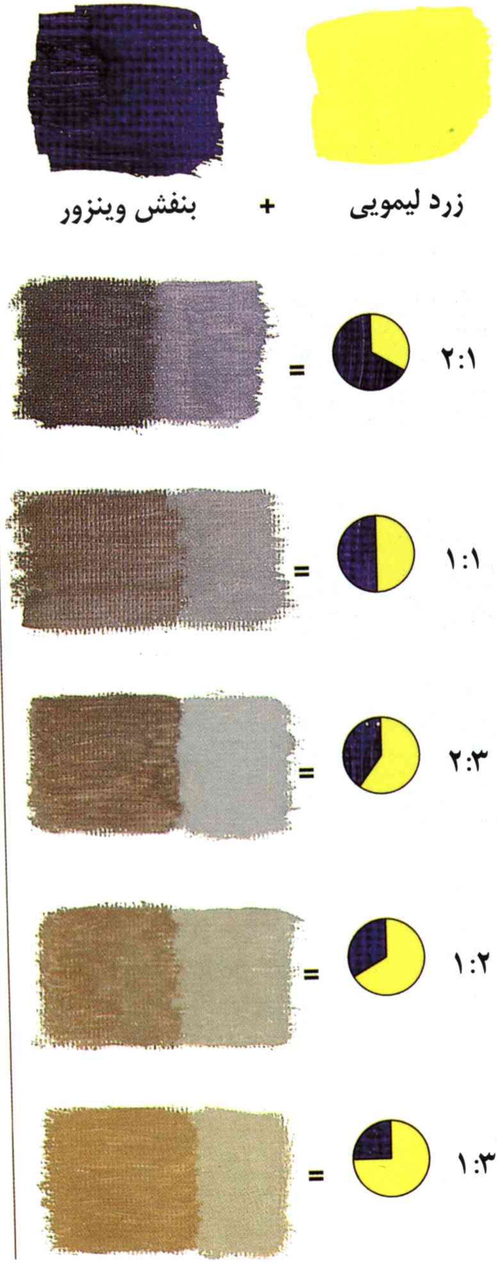
گالری - خاکستری

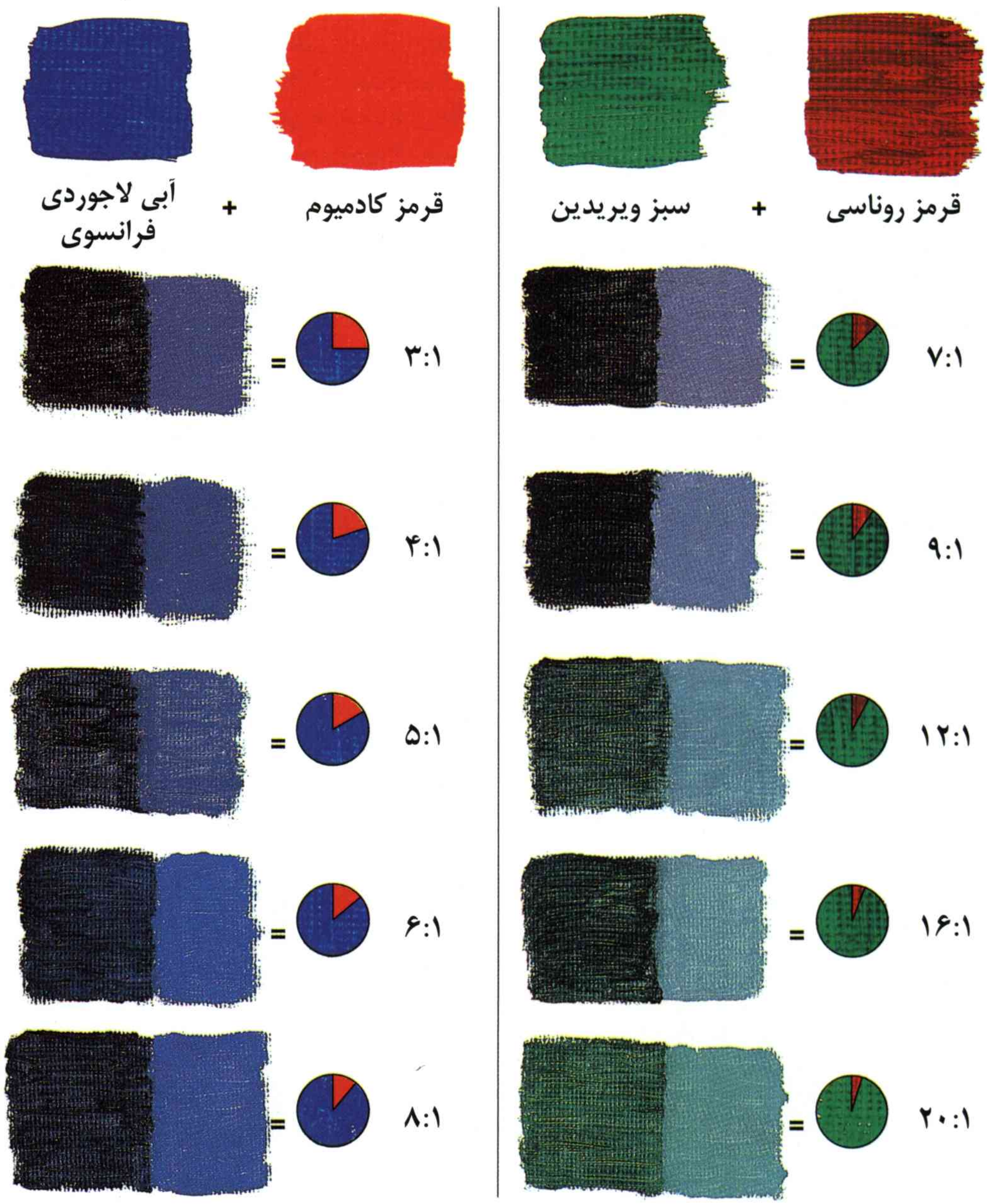
خاکستری های آسمان، خانه های دور دست و برف، همه ترکیباتی از آبی لاجوردی فرانسوی به همراه قرمز های متفاوت، زرد و بنفش هستند. توجه کنید که هیچ خاکستری و یا سیاهی مستقیماً از داخل تیوب رنگ در این تصویر استفاده نشده است. هر رنگ آن قدر ترکیب شده است تا به رنگ منظره مورد نظر در آمده است. در این رنگ آمیزی، رنگ به این صورت کنترل می شود که قلم موی آغشته به رنگ در برابر موضوع مورد نظر گرفته می شود، تا رنگ جزء به جزء مقایسه شود.

ترکیب بندی - خاکستری

خاکستری لفظ مبهمی از دامنه وسیعی از رنگ های خاموش و نا خالص است. حتی طبیعی ترین خاکستری ها که از ترکیب سفید با سیاه درخشان به دست آمده اند، در مجاورت رنگ های دیگر، خصوصیات رنگی آنها را می گیرند. همهٔ خاکستری هایی که در اینجا تصویر شده اند، کمی رنگی هستند، اما به تنهایی و یا در مفهوم درست، آنها تنها «خاکستری» هستند. آنها در نتیجهٔ ترکیب دو رنگ مکمل سرد و یا سه رنگ اولیه به دست می آیند. استثنای واضح در این مورد ترکیب آبی لاجوردی فرانسوی و قرمز کادمیوم – که مقدار کم اما تأثیرگذاری نارنجی در آن است – رنگ مکمل آن است. همهٔ ترکیب بندیهای این دو صفحه هم به صورت ترکیباتی ساده و هم در ترکیب با رنگ سفید نشان داده شده اند.

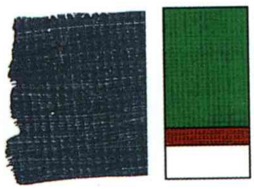

قرمز روناسی + سبز ویریدین
۷:۱ =
۹:۱ =
۱۲:۱ =
۱۶:۱ =
۲۰:۱ =
قرمز کادمیوم + آبی لاجوردی فرانسوی
۳:۱ =
۴:۱ =
۵:۱ =
۶:۱ =
۸:۱ =

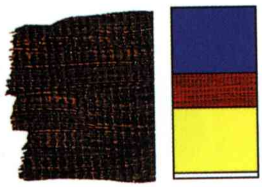
طبیعت بی جان - خاکستری

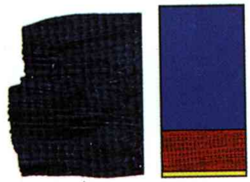
فلز صیقل نخورده و مات، مانند لیوان استیل ضد زنگ در این تصویر، غالباً به صورت خاکستری هایی ظاهر می شوند که نور روی آنها بازتابی ندارد. در مقابل ظاهر لیوان شیشه ای از اشکال در هم ریخته و خاکستری سنگریزه هایی که در پشت آن قراردارند، تشکیل شده است.

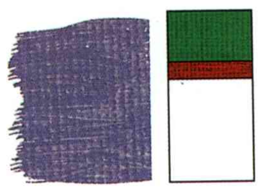
۷ سبز ویریدین
۱ قرمز روناسی
۲ سفید

۲ آبی لاجوردی فرانسوی
۱ قرمز روناسی
۲ زرد لیمویی
لکه‌ای سفید

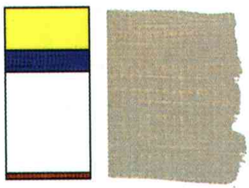
۳آبی لاجوردی فرانسوی
۱ قرمز روناسی
لکه‌ای زرد لیمویی

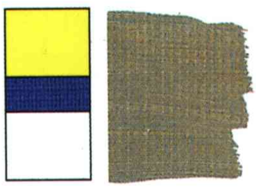
۳ سبز ویریدین
۱ قرمز روناسی
۶ سفید

توجه کنید که چگونه تمام خاکســتری هایی که استفاده شــده فقط از ترکیب رنگ های اولیه و ثانویه (گاهی به همراه ســفید) به دست آمده اند. بهتر است ترکیب رنگ ســیاه را برای به دست آوردن خاکستری امتحان نکنید، چــون رنگ خاکســتری به طور خالــص در طبیعت پیدا نمی شــود و این مسئله نقاشی شــما را تحت تأثیر قرار می دهد.

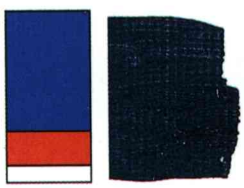
۲ زرد لیمویی
۱ بنفش وینزور
۵ سفید
لکه‌ای قرمز روناسی

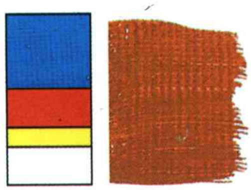
۲ زرد لیمویی
۱ بنفش وینزور
۲ سفید

۸ آبی لاجوردی فرانسوی
۲ قرمز کادمیوم
۱ سفید

۴ آبی آسمانی
۲ قرمز کادمیوم
۱ زرد لیمویی
۲ سفید

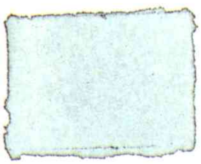
آبرنگ

رنگ آبرنگ به روشـی مخصوص خود ترکیب می شـود، نه از روشـی که تئوری رنگ می گوید و نه حتی از روشی که احسـاس می شـود. بسیاری از هنرمندانی که با این وسیله آشـنایی ندارند برای ترکیب بندی آمادگی ندارند و در ترکیب بندی های خودشـان ناامید می شـوند. این بخش برای این افراد و همچنین کسـانی که تجربهٔ بیشتری در آبرنگ دارند، بسیار مفید است.

رقیق بودن رنگ آبرنگ در ترکیب بندی آن نقش مهمی دارد. پالت رنگی که در این بخش نشـان داده شده است از رنگ های تیوب رنگی هستند که برای اینکه رقت - «ترکیب بندی استاندارد» - یکسانی داشته باشند، با آب ترکیب شده اند. بعضی از رنگ ها برای اینکه پوشش یکسانی داشته باشند، باید بیشتر رقیق شوند و اگر می خواهید آزمایش کنید، باید یک مجموعه از قطعات کوچک رنگ با غلظت های مختلف تهیه کنید تا میزان آب مورد نیاز برای رقیق کردن رنگ را پیدا کنید.

در ترکیب بندی رنگی از دو رنگ در غلظت اسـتاندارد به وجود می آید. پس می توان از رنگ های جدید به صورت محلول ضعیف، اسـتاندارد و یا غلیظ اسـتفاده کرد. برای تولید محلول رنگی ضعیف به آن از میزان رنگی اسـتاندارد بیشـتر آب اضافه می کنیم، در حالی که برای محلول رنگی غلیظ که تأثیر مات دارد، از میزان آب کمتری اسـتفاده می کنیم.

در مورد آبرنگ متوجه می شـوید که بعضی از رنگ ها به راحتی با سـایر رنگ ها ترکیب می شوند و یک رنگ خوب و یکنواخت در رنگ آمیزی را به وجود می آورند در حالی که بعضی از رنگ ها برای یکنواخت ترکیب شدن بی میل هستند و حتی در هنگام رنگ آمیزی تمایل دارند از رنگ ترکیبی خود جدا شوند. هرچند که این قابل بحث است که نباید از چنین رنگ هایی استفاده کرد، ترکیبی که از این رنگ ها به وجود آمده باشد به آبرنگ خاصیتی می دهد که فقط مخصوص این وسیلهٔ رنگ آمیزی است.

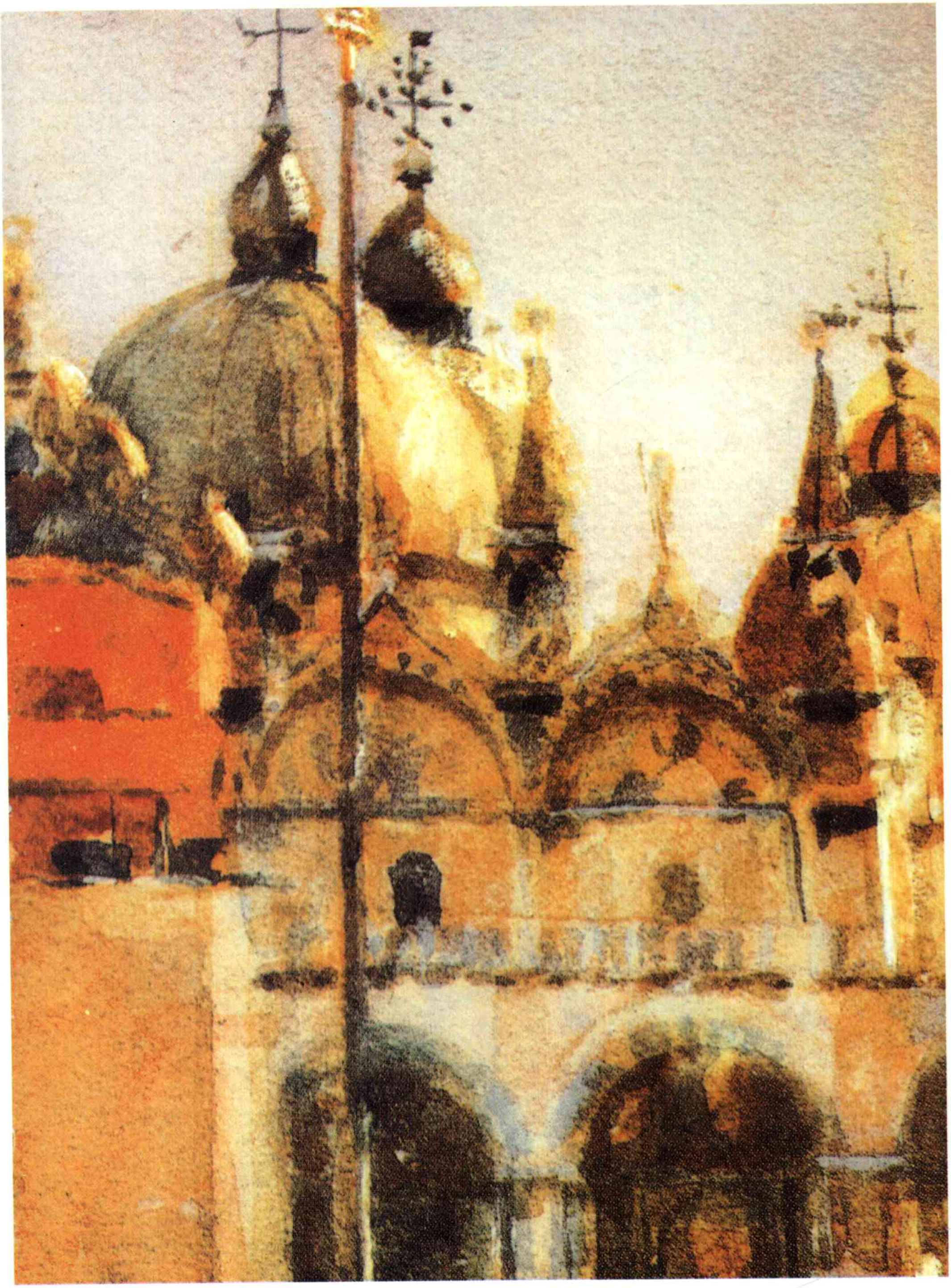
محلول ضعیف یا ترکیب شده (آب بیشتر)

غلظت استاندارد

محلول غلیظ (آب کمتر)

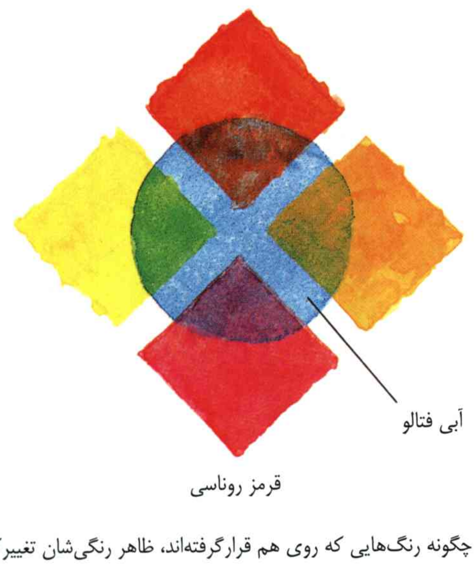
مورد مصرف آب در ترکیب بندی رنگی

وقتی رنگ آمیزی می کنید، ترکیب رنگی که درست می کنید، مطمئناً، از رنگماده ای که استفاده کرده اید به وجود آمده، اما مادهٔ تعیین کنندهٔ دیگر در این ترکیب، آب است. دامنهٔ هر رنگی از تیره ترین درجه رنگی تا روشن ترین درجهٔ رنگی به راحتی با اضافه کردن آب به دست می آید.

وقتی رنگ روی کاغذ گذاشته می شود، یک ترکیب بندی ضعیف با مقدار زیادی آب به سفیدی کاغذ اجازه می دهد تا از ورای رنگ دیده شود. حتی قوی ترین غِلظت رنگی آبرنگ هیچ وقت به طور کامل مات و پوشاننده نیست، اما ایجاد رنگی قوی در نقاشی شما با گذاشتن دو، سه یا حتی تعداد رنگ های بیشتر بر روی یکدیگر، ممکن است. به خاطر داشته باشید که قبل از اضافه کردن رنگ بعدی به هر لایهٔ رنگی اجازه دهید تا خوب خشک شود. هیچ گاه از رنگی با غلظت خیلی بالا که فقط با مقدار کمی آب ترکیب شده، در نقاشی استفاده نکنید. اگر این کار را انجام دهید، نقاشی شما از حالت آبرنگی خارج می شود و رنگمادهٔ شما یک سطح نامطلوب و درخشان را به وجود می آورد.

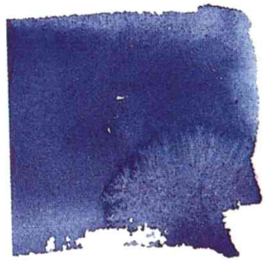
رنگ های شفاف

بیشتر زیبایی آبرنگ از پوشانندگی ظریف رنگ های آن است. این خصوصیت شفافیت آن است که به رنگ اجازه می دهد روی کاغذ به وجود بیاید، نه در پالت رنگ. به عنوان مثال : یک قطعهٔ کوچک را با آبی روشن آبرنگ رنگ آمیزی کنید، بگذارید خشک شود، سپس قسمت بالای آن را با رنگ زرد رنگ کنید، جایی که دو رنگ روی هم می افتند، رنگ سبز زیبایی به وجود می آید.

توجه‌کنید که چگونه رنگ‌هایی که روی هم قرارگرفته‌اند، ظاهر رنگی‌شان تغییرکرده‌است.

بعضی از نقاشان از این خصوصیت آبرنگ برای نقاشی زیبا و با کیفیتی کاملاً شبیه به شیشه استفاده کرده اند. اگر شما می خواهید به این روش نقاشی کنید، این خیلی مهم است که در ترکیب بندی رنگ های شما از مقدار قابل توجهی آب استفاده شده باشد.

این تکه رنگ‌شده نمونه‌ای معمول از دانه دانه شدن است. بعضی از رنگ ها در مقابل ترکیب با مقدار زیادی آب به این صورت درمی‌آیند.

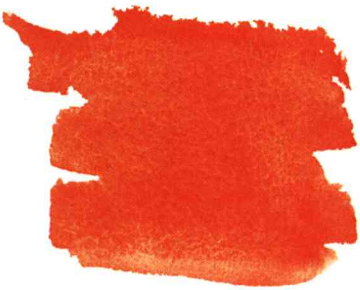
آب نسبت به رنگ

رنگ آبرنگ خالص می تواند سطح صاف و یکنواختی ایجاد کند که زیبا هم هست، اما وقتی آب تمیز به سطح رنگ روی صفحه کاغذ که هنوز خیس است، اضافه شود، نتایج عجیبی نیز می توان از آن گرفت. این تجزیهٔ رنگی را با آبرنگ انجام دهید و به دامنهٔ طبقه بندی شده ای از جلوه های رنگی برسید. نتیجه همیشه غیر قابل تصور است، اما همین خاصیت آبرنگ است که آن را جادویی می کند.

دانه دانه کردن

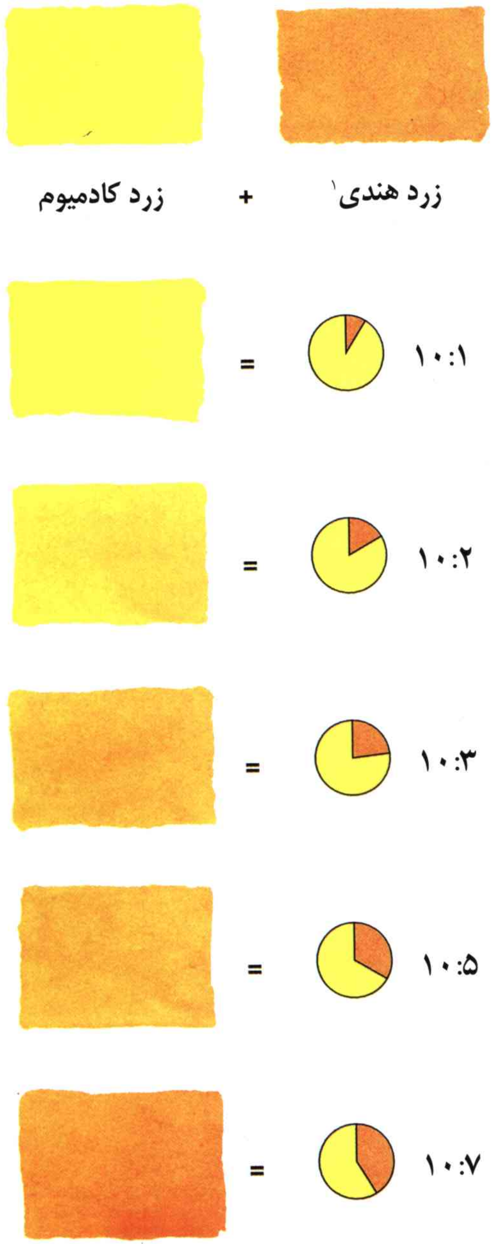
این ممکن است که با استفاده از رنگ آبرنگ سطحی صاف و زیبا ایجاد کنیم، اما گاهی، مواقعی که مقدار زیادی آب استفاده شده باشد، اتفاق می افتد که رنگ ته نشین و یا تکه تکه می شود. نتیجهٔ این اتفاق سطح رنگی ناصاف و نقطه نقطه است که می تواند جالب باشد. رنگ هایی که به این حالت در می آیند، آبی آسمانی، آبی لاجوردی فرانسوی، قهوه ای آمبر سوخته، شنگرف، قهوه ای آمبر خام و اخرایی هستند.

عقب‌نشینی‌هایی مانند این می‌توانند نعمت و یا بلا باشند. در بسیاری از موارد این حالت می‌تواند به آبرنگ حالتی رها و آزاد بدهد که با هیچ رنگی قابل مقایسه نیست.

نتایج غیرعمدی در رنگ‌آمیزی با آبرنگ تصاویری عالی خلق می‌کنند.

ترکیب‌بندی زرد

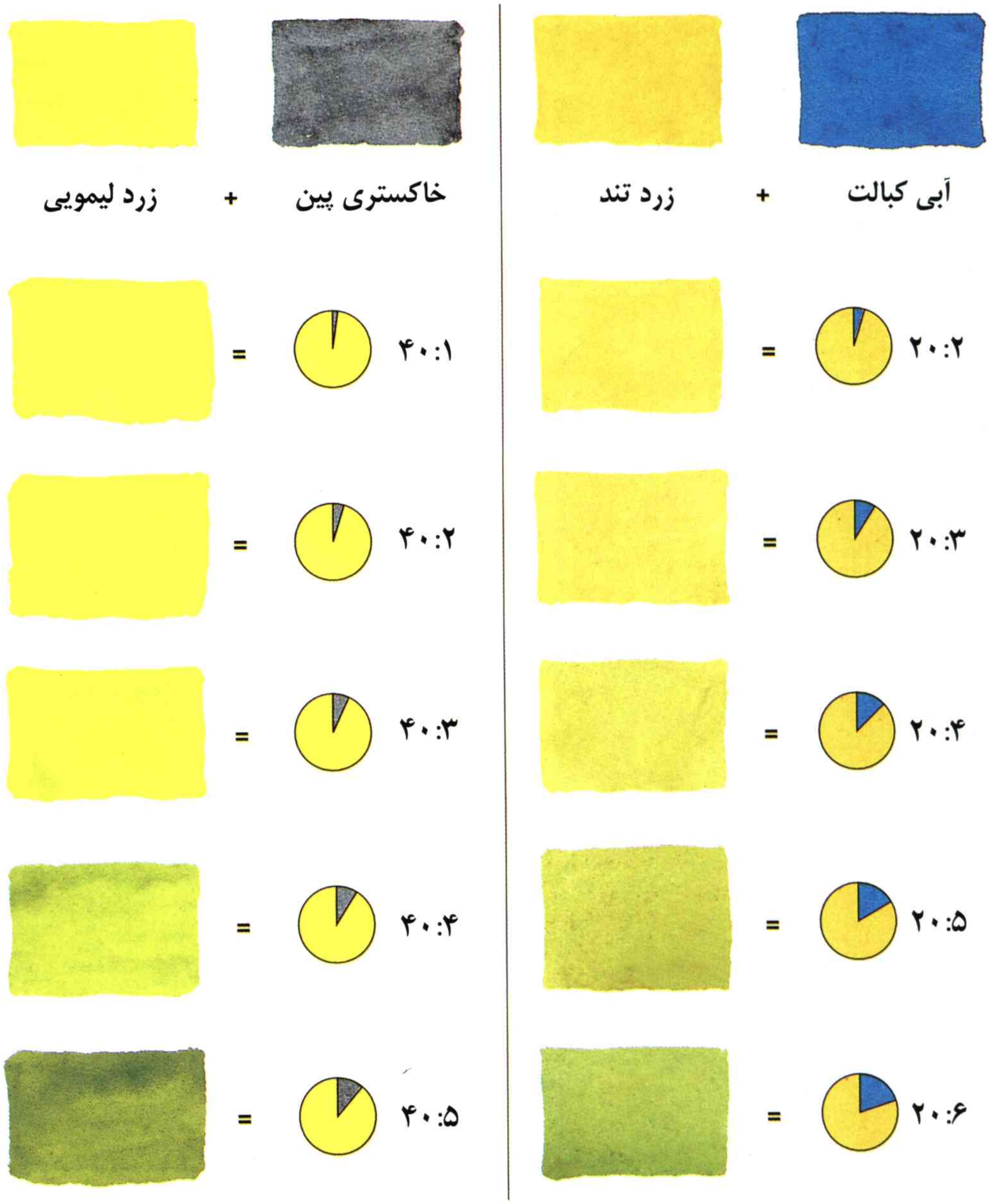
زرد یکی از روشـــن ترین رنگ هـا در روی پالت رنگی شما است و می تواند ساده ترین رنگ برای تغییر دادن باشـد. اغلب مقدار بسـیار کمی از آبی می توانـد آن را به سـبز تبدیل کنـد و تبدیل آن بـه نارنجی با اضافه کردن مقدار خیلی کمی قرمز بسیار ساده است.

می توان رنگ های مختلفی از زرد را با ترکیب دو زرد متفـاوت با یکدیگر و یا بـا ترکیب آن با یک رنگ مشـابه و یا یک رنگ مکمل به دست آورد.
زرد معمولاً رنگ بسـیار لطیفی است، با این وجود در ترکیب آن باید دقت زیادی کرد تا ارزشِ رنگی خود را به طور کامل از دست ندهد. معمولاً اضافه کـردن ۱۰ درصـد از رنگ دیگری بـه زرد کافی اسـت تا آن را تحت تأثیر قـرار دهد و زردی آن را بگیرد.

زرد متمایل به سـبز می تواند رنگی سـرد باشـد در حالـی که زرد متمایل بـه نارنجی گرم خوانده می شـود. ترکیب بندی های حاضر این را نشـان می دهند.

مقدار رنگی که باید ترکیب شـود، به بخشـی که قرار است رنگ شود بستگی دارد.

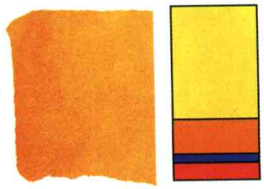
1 indian yellow

آبی کبالت
+
زرد تند
۲۰:۲
=
۲۰:۳
=
۲۰:۴
=
۲۰:۵
=
۲۰:۶
=
خاکستری پین
+
زرد لیمویی
۴۰:۱
=
۴۰:۲
=
۴۰:۳
=
۴۰:۴
=
۴۰:۵
=

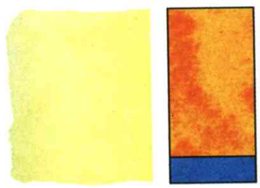
طبیعت بی‌جان - زرد

زردهـای داخـل این طبیعت بـی جان کمی شـگفتی آور هستند . بعضی از آنها تیره تر و بیشتر از آنکه به نظر بیایند متمایل به نارنجی هستند. در واقع، خربزه و لیمو می توانند «قهوه ای» خوانده شوند.

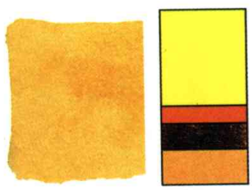

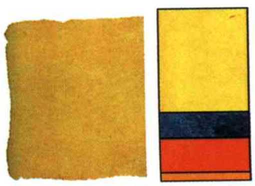
۱۳ لیمویی کادمیوم
۴ زرد کادمیوم تیره
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
۲ قرمز کادمیوم
غلظت استاندارد

۱۷ زرد تند
۳ آبی فتالو
رقیق

۱۱ زرد لیمویی
۲ نارنجی کادمیوم
۳ قهوه ای آمبر سوخته
۴ زرد ناپل naples
غلظت استاندارد

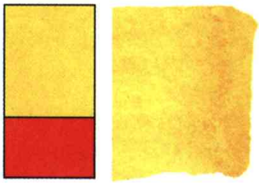

۱۲ زرد آیورئولین aureolin
۳ نیلی تیره indigo
۴ شنگرف[۱]
۱ زرد کادمیوم تیره
غلظت استاندارد

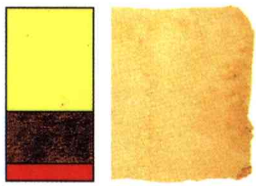
1 vermilion

تغییر دادن مقدار رنگ در ترکیب بندی زرد، ارزش رنگی آن را تغییر می دهد، اما افزایش یا کاهش مقدار آب ترکیب شده می تواند بر مقدار قدرت رنگی آن تأثیر بگذارد.

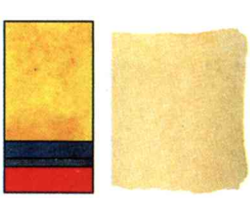
۱۳ زرد لیمویی کادمیوم
۷ شنگرف
رقیق

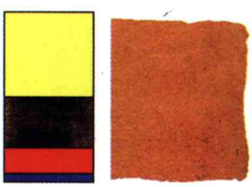
۱۲ زرد لیمویی
۶ قهوه ای آمبر سوخته
۲ زرد کادمیوم
خیلی رقیق

۱۴ زرد آیورئولین aureolin
۲ نیلی تیره indigo
۱ خاکستری پین
۳ شنگرف
خیلی رقیق

۱۰ زرد لیمویی
۶ قهوه ای آمبر سوخته
۳ قرمز کادمیوم
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
غلظت استاندارد

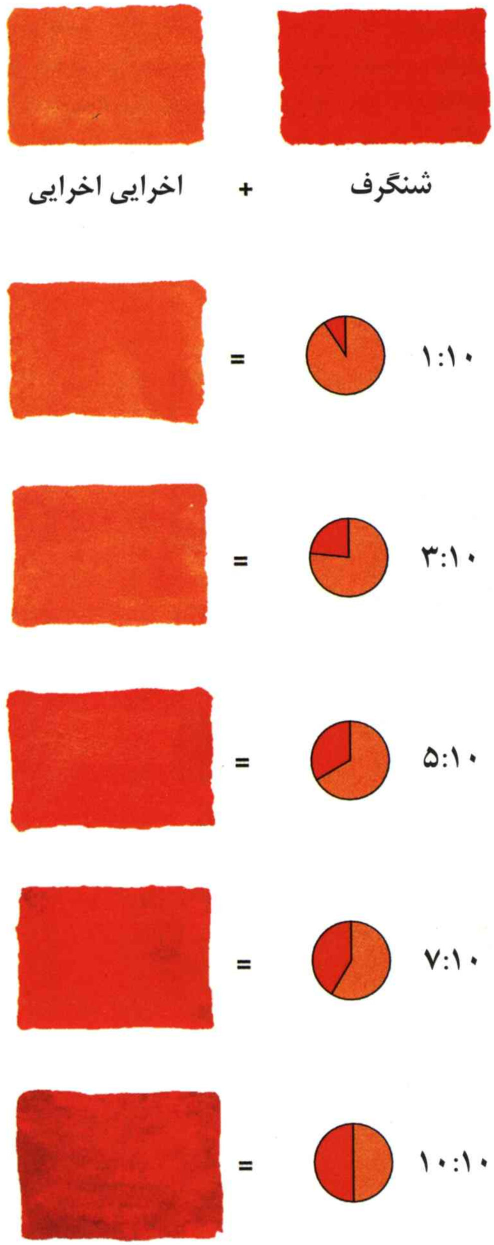

ترکیب‌بندی نارنجی

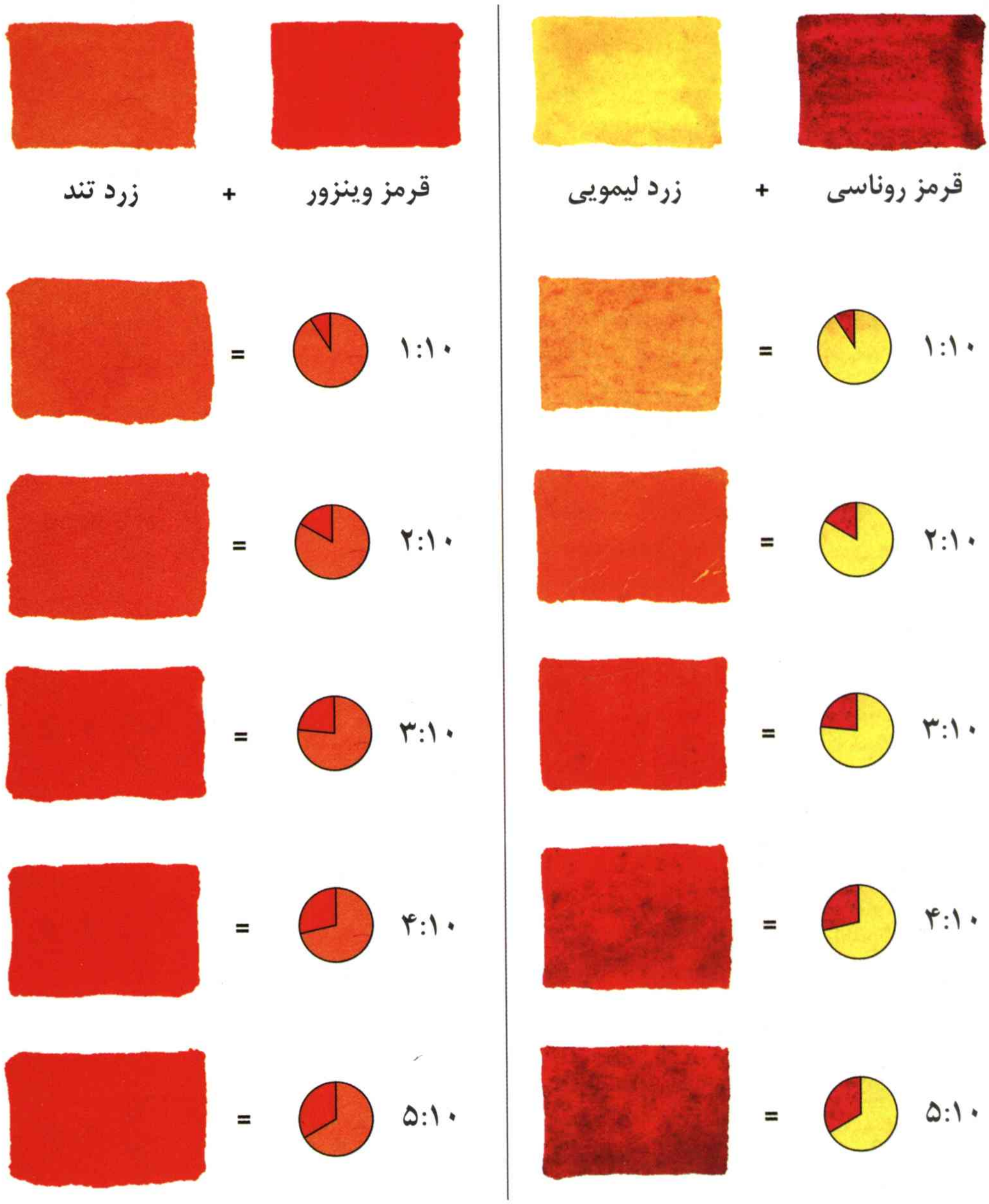
نارنجی در هیچ حالی سرد نیست. یک نارنجی سرد در حقیقت بیشتر قهوه‌ای است. نارنجی واقعی یا نارنجی قرمز است یا نارنجی زرد.

نارنجی / قرمز

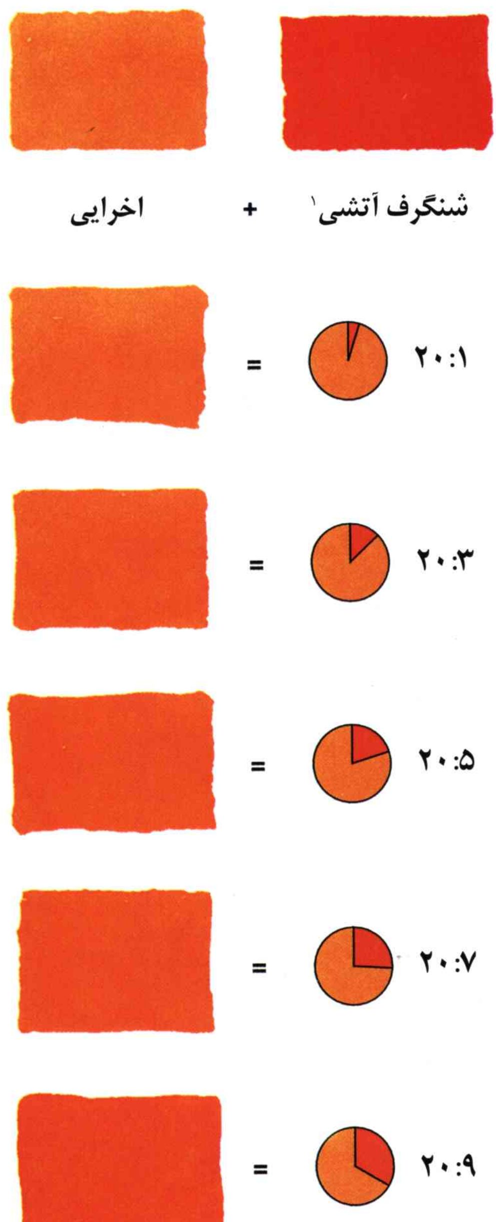
نارنجی قرمزها می‌توانند از ترکیب هر دو قرمز سرد و گرم و دامنهٔ وسیعی از زرد به وجود بیایند، اما قوی‌ترین نارنجی از ترکیب قرمز گرم و زرد، به عنوان مثال، شنگرف و زرد کامیوم به دست می‌آید. قرمز بر ترکیب‌بندی تسلط دارد و معمولاً بهتر است قرمز به زرد اضافه شود. هرچه قرمز بیشتر باشد، قاعدتاً نارنجی تمایل بیشتری به قرمز دارد.

قرمز روناسی
+
زرد لیمویی
۱:۱۰ =
۲:۱۰ =
۳:۱۰ =
۴:۱۰ =
۵:۱۰ =
قرمز وینزور
+
زرد تند
۱:۱۰ =
۲:۱۰ =
۳:۱۰ =
۴:۱۰ =
۵:۱۰ =

ترکیب‌بندی نارنجی

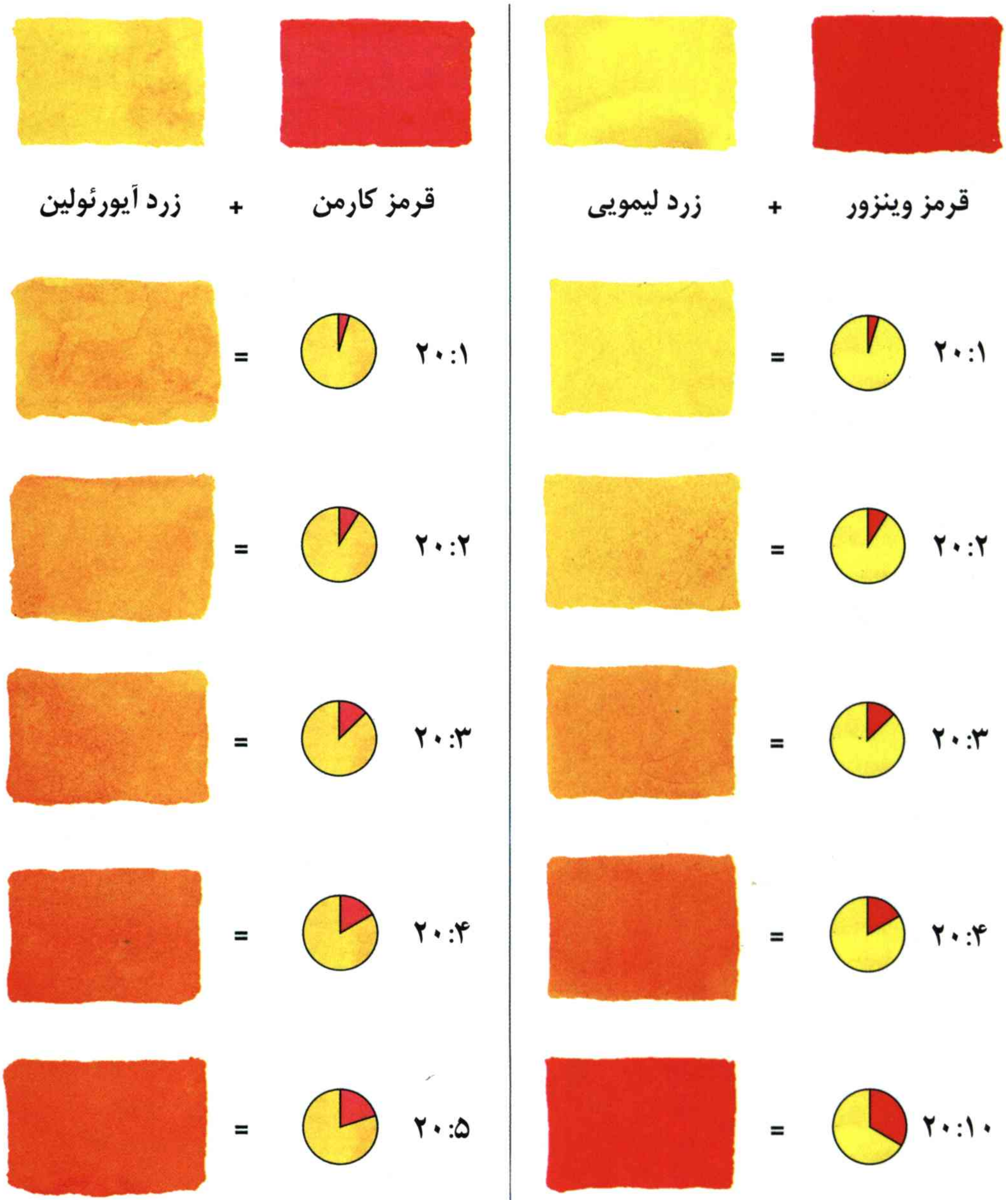
زرد نارنجی

ممکن است شما یک رنگ نارنجی زرد معمول – برای مثال، نارنجی کادمیوم – را بخرید، اما چون این رنگ به راحتی ترکیب می شود، بسیاری از نقاشانی که با آبرنگ کار می کنند، آن را از پالت رنگ خود خارج کرده اند. تأثیر گذار ترین نارنجی زرد از ترکیب یک زرد گرم مثل زرد تیرهٔ کادمیوم و مقدار کمی قرمز گرم به دست می آید. مطمئن شوید که از قلم موی تمیزی استفاده می کنید و سطحی که روی آن رنگ می گذارید هم تمیز است، در غیر این صورت این رنگ ضعیف می شود و قدرت خود را از دست می دهد.

نارنجی زرد ملایم تری می تواند از ترکیب زرد سردی مثل زرد لیمویی به عنوان پایهٔ ترکیب به وجود بیاید.

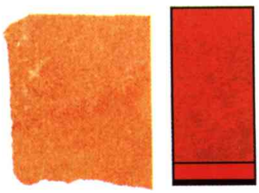
1 scarlet vermilion

قرمز وینزور + زرد لیمویی
۱:۲۰ =
۲:۲۰ =
۳:۲۰ =
۴:۲۰ =
۱۰:۲۰ =
قرمز کارمن + زرد آیورئولین
۱:۲۰ =
۲:۲۰ =
۳:۲۰ =
۴:۲۰ =
۵:۲۰ =

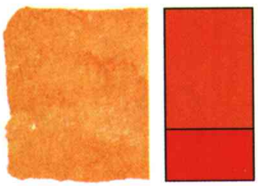
طبیعت بی جان - نارنجی

نارنجی های مختلفی که در این تصویر هستند، کدر تر و تیره تر از آن هستند که معمولاً از این رنگ انتظار می رود.
برای امتحان این مسئله، یک کاغذ سفید بردارید و یک مربع در ابعاد ۵×۵ mm در آن در بیاورید. کاغذ را را به گونه ای روی تصویر قرار دهید که مربع بریده شده آن بر روی قسمت سایه خورده یکی از پرتقال های داخل سبد قرار بگیرد.

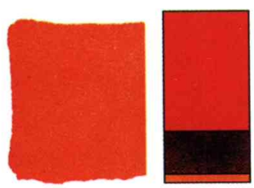

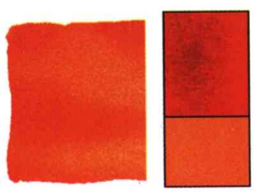
۱۸ اخرایی
۲ قرمز کادمیوم
لکه‌ای خاکستری پین
رقیق

۱۴ زرد تیره کادمیوم
۶ قرمز کادمیوم
رقیق

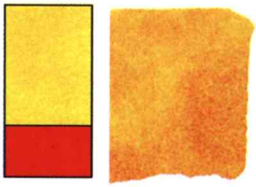
۱۴ نارنجی تیره کادمیوم
۵ قهوه‌ای آمبر سوخته
۱ زرد تیره کادمیوم
غلظت استاندارد

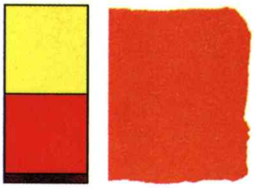
۱۲ قرمز کارمن
۸ زرد تیره کادمیوم
غلظت استاندارد

می بینیـد کـه رنگ بیشـتر قهوه ای اسـت تـا نارنجی. تهیـهٔ رنگ برای این موضوع نیازمنـد تهیهٔ رنگ هایی با تفاوتی اندک در ارزش رنگی نارنجی اسـت تا رنگ ها در کنار یکدیگر به خوبی عمل کنند.

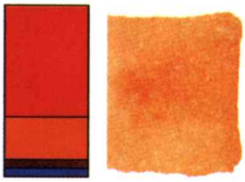
۱۴ لیمویی کادمیوم
۶ شنگرف
غلظت استاندارد

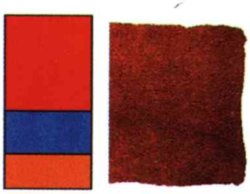
۱۰ لیمویی کادمیوم
۹ شنگرف
۱ قهوه ای آمبر سوخته
غلظت استاندارد

۱۳ نارنجی کادمیوم
۵ زرد تیره کادمیوم
۱ قهوه ای آمبر سوخته
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
رقیق

۱۱قرمز کادمیوم
۵ آبی لاجوردی فرانسوی
۴ زرد تیره کادمیوم
غلیظ

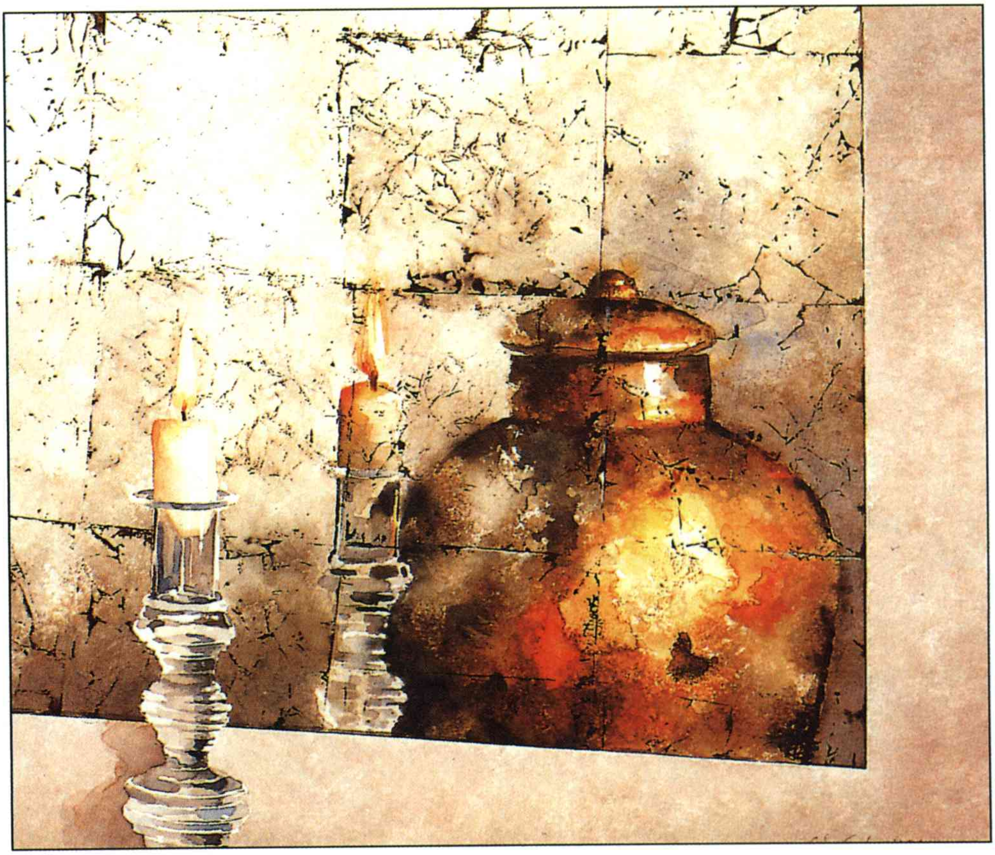
گالری- زرد و نارنجی

پایین - گلهـای آفتاب گردان در این نقاشی اثر الیزابت هاردن Elizabeth Harden به رنگ زرد گرم متمایل به نارنجی هستند. بیشتر برگهای زرد با ضربه قلمهایی سـبز هستند که به این معنا اسـت که رنگ برگها و گلها به هم می آیند. توجه کنید که رنگ ها چطور بـه دقت کنترل شـده اند: زرد می تواند خیلی قوی باشد ولی هنرمند خیلـی کم رنگ را طبیعـی کرده تا از درخشش آن جلوگیری کند.

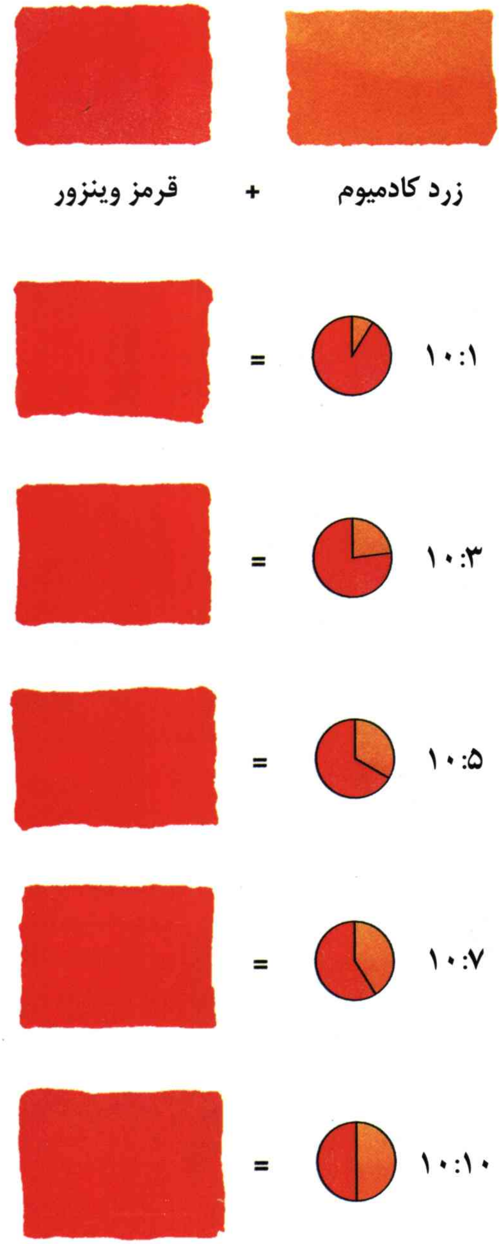

بالا- پس زمینهٔ این نقاشی از زردهای مختلف تشکیل شده است : اخرایی، زرد کادمیوم، زرد لیمویی و زرد آیورئولین. رنگ ها بر روی صفحهٔ کاغذ با مقداری قرمز کادمیوم و آبی لاجوردی فرانسـوی ترکیب شده اند. تصویر جلـوه ای بی نظم دارد، اما با کارکردن با این روش می توان به جلوه های جالبی از رنگ آمیزی رسید. (جان لیدزی john lidzy)

بالا– در این تصویر شـــگفت انگیز اثر کرین گل Crin Gal با هوشـــمندی، از رنگ های پر قدرت قرمز نارنجی و زرد نارنجی در مقابل ارزش رنگی بسیار کم قدرت تری استفاده شده است. زرد مایل به قرمز، قهوه ای سیه نای خام و قهوه ای آمبر ســوخته پایهٔ مناســبی برای بخش نارنجی ظرف مسی به وجود آورده اند و از آب به دقت برای تغییر دادن ارزش رنگی برای نواحی سطح کار استفاده شده است.

ترکیب‌بندی قرمز

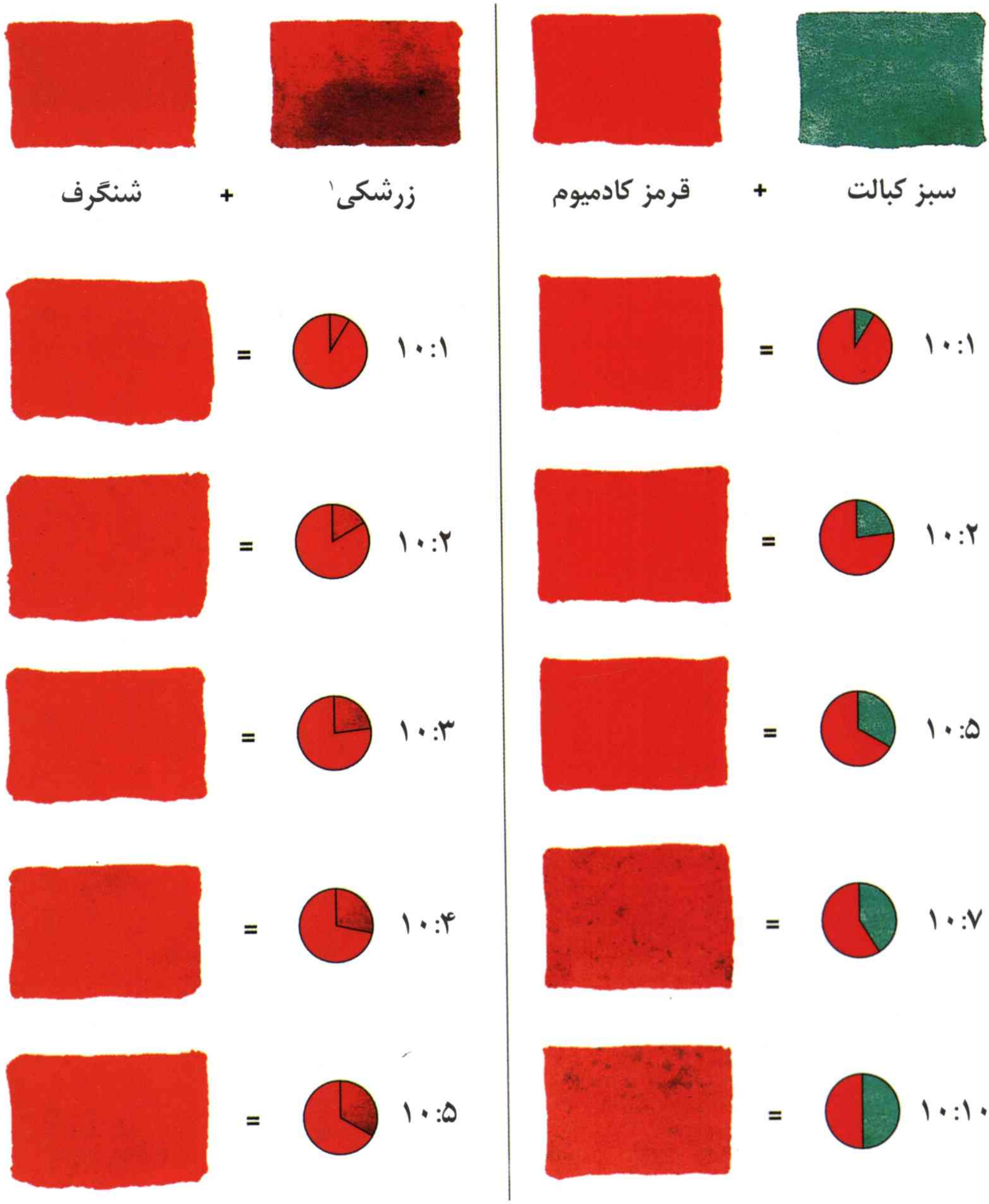

برای کسـانی که با آبرنگ کار می کنند، قرمز های زیـادی در تیوبها و یا ظروف رنگ وجود دارد، ولی این تعجب برانگیز اسـت که بسیار کم می توان از این رنگ های آماده در نقاشـی استفاده کرد. تقریباً همیشـه ارزش رنگ باید تغییـر کند و حتی گاهی قـدرت آن باید کم شـود. می توانید بـه راحتی با اضافه کـردن رنگ مکمل آن، یعنی سـبز، به آن برسید.

قرمزهای گرم

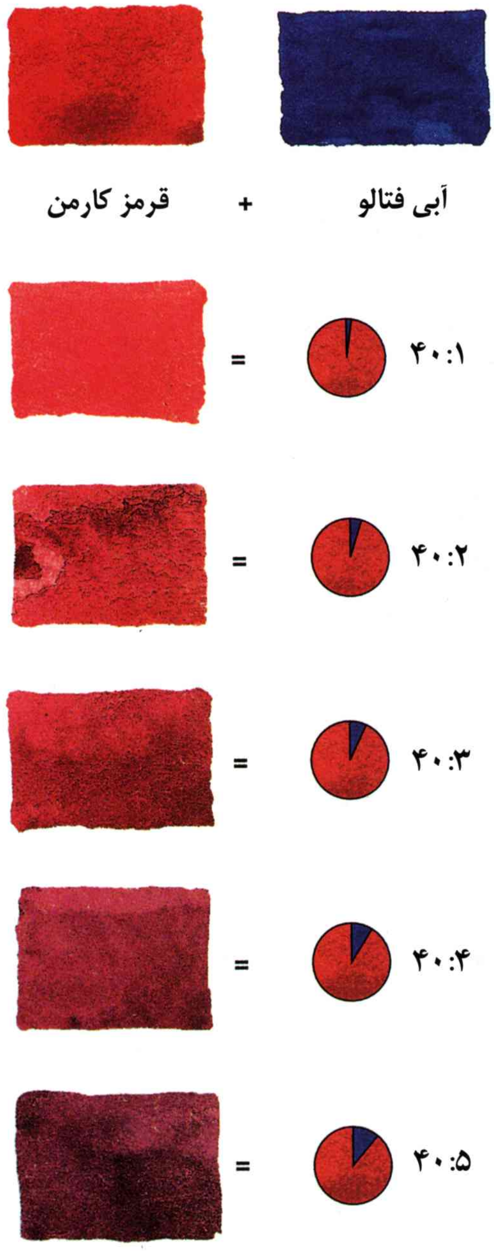
قرمز گرم به سـمت نارنجی گرایش دارد. بنابراین، اضافه کردن زرد به قرمز سرد تقریباً همیشه باعث می شود قرمز گرمتر شود. حتی اضافه کردن زرد به قرمز سـرد، مانند قرمز روناسی، رنگی گرم تر تولید می کند، هرچند قدرت رنگ را کم می کند.

1 crimson lake

ترکیب بندی قرمز

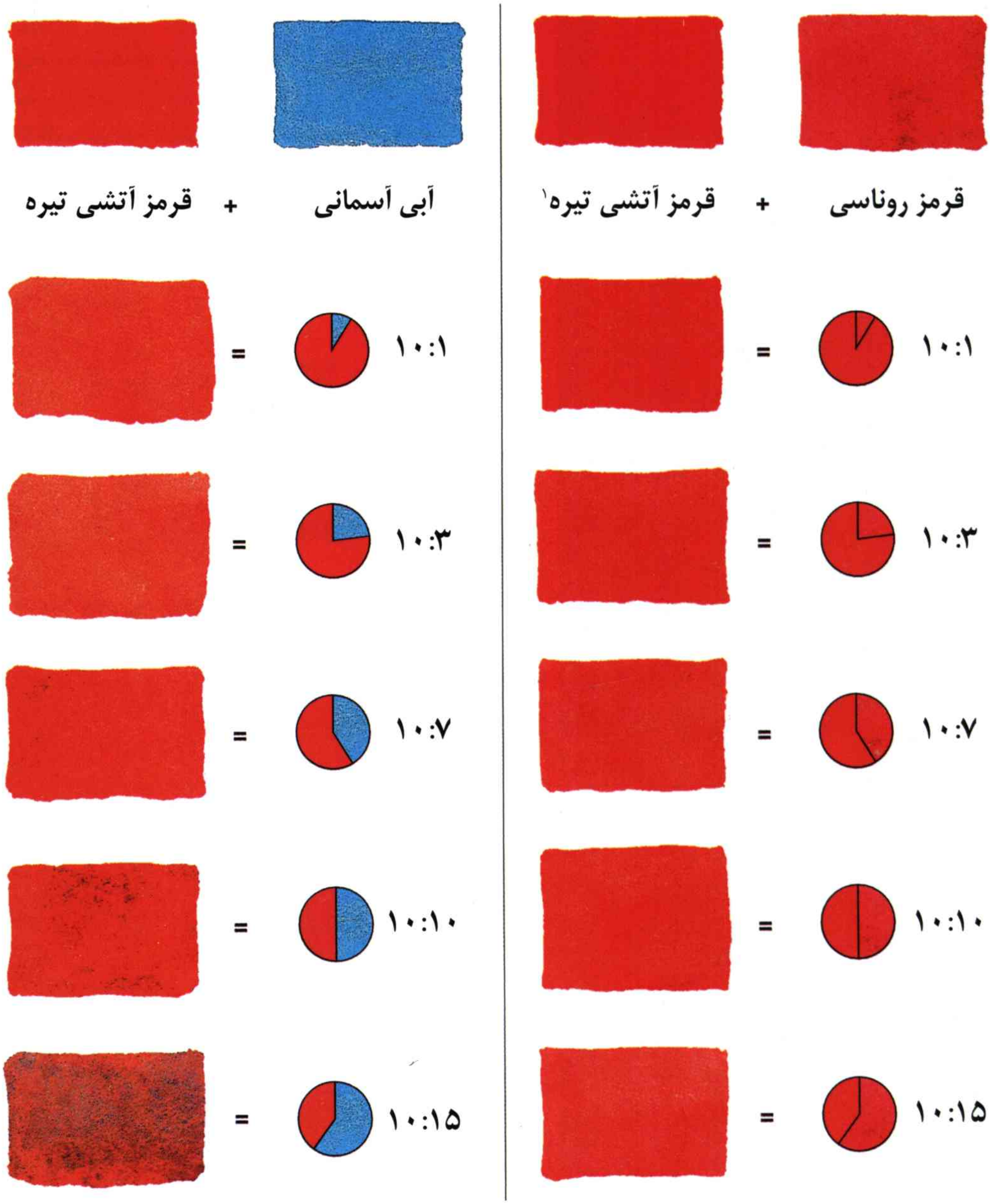

قرمز کارمن مثالی از قرمز سرد است، قرمز روناسی و صورتی روناسی[1] مثال های دیگری هستند. خیلی به ندرت می شود آبی را به قرمز گرم اضافه کرد تا از آن رنگ سرد تری به دست آورد. برای مثال اضافه کردن آبی آسمانی به قرمز سیر آن را سرد می کند، اما قدرت آن را می گیرد و به نوعی رنگ را کثیف می کند. بسیاری ترکیب بندی های دیگری از آبی و قرمز تبدیل به قهوه‌ای و یا دیگر رنگ های خفیف می شوند.

ترکیب آبی با قرمز سرد باعث سرد تر شدن رنگ می شود بدون اینکه از قدرت رنگی کم کند. قرمز کارمن و آبی لاجوردی فرانسوی، به عنوان مثال، با هم ترکیب خوبی می دهند. به قوّت قرمز مایل به زرد در مقایسهٔ آن با ضعف قرمز روناسی توجه کنید.

1 rose madder

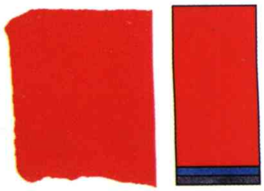

1 scarlet lake

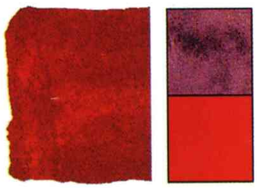
طبیعت بی جان - قرمز

در نگاه نخست دامنهٔ رنگ قرمز در این قرار گیری بسیار محدود است، اما در بازنگری می شود دید که این رنگ در طول تصویر از قرمز متمایل به بنفش کلاهک در بطری تا قرمز متمایل به نارنجی در قسمتی از سبد اَدامه دارد. بعضی از قرمزها، مثل تخم مرغ ها و دانه های مهرهٔ روی کتاب، یکسان هستند.

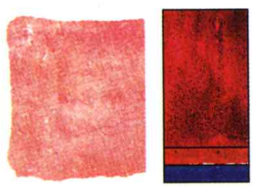

۱۸ قرمز آتشی تیره
۱ آبی فتالو
۱خاکستری پین
غلظت استاندارد

۱۰ ارغوانی روناسی[1]
۱۰ قرمز کادمیوم
غلیظ

۱۶ قرمز روناسی
۲ شنگرف
۲ آبی فتالو
غلظت استاندارد

۱۸ قرمز وینزور
۲ آبی لاجوردی فرانسوی

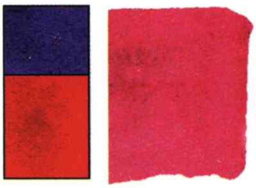
1 purple madder

وقتی رنگی را انتخاب می کنید تا تخم مرغ ها و تسـبیح را با آن رنگ آمیزی کنید، بکوشید از ترکیب قرمز روناسی و قرمز کادمیوم باشد.

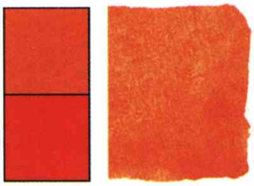
قسـمت های تیره اطراف تخم مرغ ها و سـایهٔ زیر کتاب می تواند با قرمز تیرهٔمایل به سـیاه رنگ آمیزی شود، اما قسـمت شیشـه ای بطری احتیاج به سیاهی مایل به آبی سرد دارد.

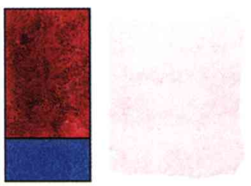
۸ ارغوانی سیر[۱]
۱۲ قرمز کارمن
غلظت استاندارد

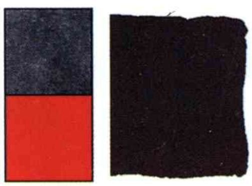
۱۰ اخرایی
۱۰ شنگرف
غلظت استاندارد

۱۵ قرمز روناسی
۵ آبی لاجوردی فرانسوی
خیلی رقیق

۱۰ خاکستری پین
۱۰ شنگرف
غلیظ

1 mauve

گالری- قرمز

بالا- این ممکن است که قرمزهایی با درجه رنگی خیلی پایین را با هم ترکیب کرد و آن را با رنگ هایی با درخشش بیشتر و قوی تر مخلوط کرد. این گلهای شقایق نقاشی شده با ترکیب بندی قرمز کارمن و آسمانی با مقدار خیلی کم خاکستری پین برای گوشه های تیره شان رنگ آمیزی شده اند. میز با ترکیب بندی قرمز کارمن، آبی لاجوردی، اخرایی و خاکستری پین رنگ شده است. (جان لیدزی John Lidzey)

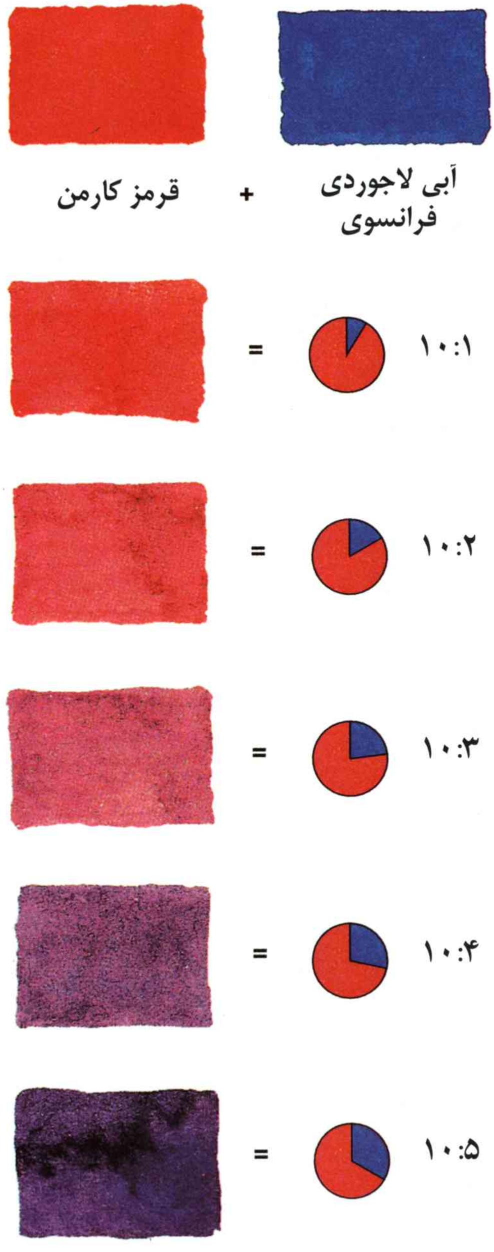
راست – می توانید ببینید که چگونه اغلب قرمز هایی که در این تصویر، اثر الیزابت هاردن، استفاده شده اند، به سمت نارنجی تمایل دارند. شنگرف و قرمز کادمیوم نمونه هایی از قرمز گرم با تمایل به نارنجی هستند. این وسوسه کننده است که این رنگ ها را به صورت مستقیم و از داخل تیوب رنگ استفاده کنیم، اما در اکثر موارد رنگ تأثیری بیش از اندازه درخشان و خیره کننده دارد. توجه کنید که رنگ قرمز را با رنگ مکمل خودش طبیعی تر کنید یا به آن مقداری آب اضافه کنید تا از درجه رنگی اش کاسته شود.

بالا- این نقاشی، اثر الیزابت هاردن، استفادهٔ زیبا از قرمز هایی متمایل به رنگ بنفش سرد را نشان می دهد. این رنگ ها با بنفش لطیفی که روی گچبری اطراف شومینه - که قرار گرفتن رنگ های خیس و روی رنگ خشک رنگ ها و جلوه های ویژه و متفاوتی را ایجاد کرده - رنگ آمیزی شده است، ترکیب شده اند. مقدار رنگ آبی یا بنفش در ترکیب، خیلی با دقت رنگ دیوار قرمز را در زیر قفسه های کتاب به بنفش تبدیل کرده است.

ترکیب بندی - بنفش

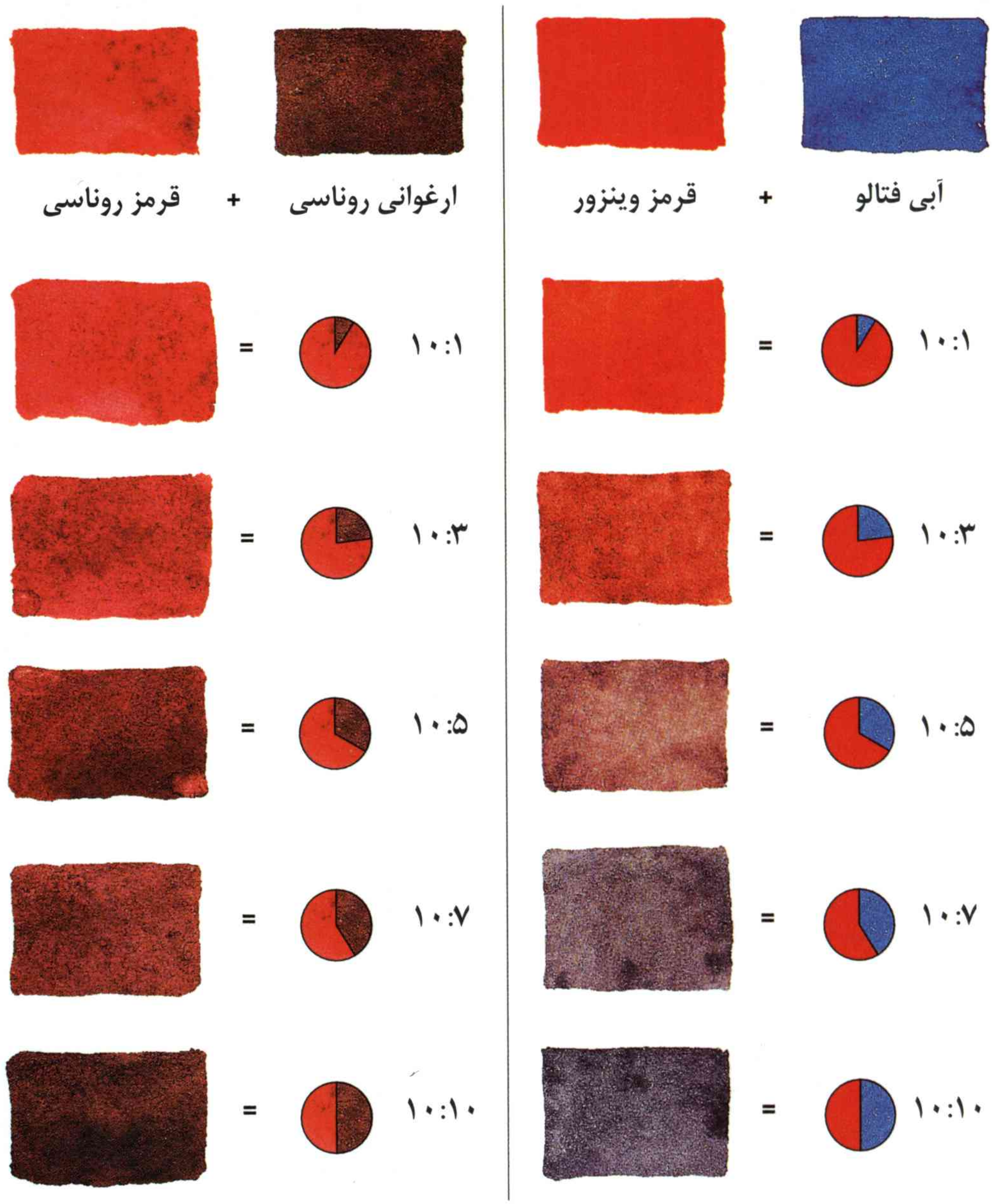
رنـگ آبی در ترکیـب با قرمز، بنفـش را به وجود مـی آورد. وقتی رنگ قوی و درخشـان بنفش نیاز باشد، بهتر است که یکی از میان رنگ های ساخته شـدهٔ معمول انتخاب شـود. ترکیـب آبی و بنفش قدرت رنگ را می گیرد.

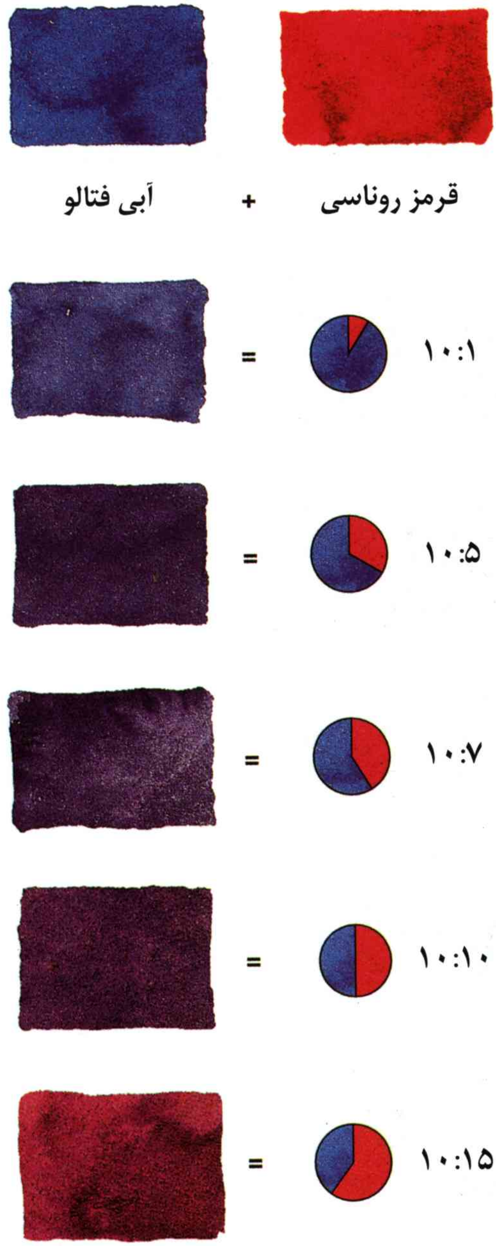
بنفش‌های تیره

هرچه آبی بیشتری به قرمز اضافه شود، رنگ بنفش به دست آمده سـردتر می شود. همین طور ترکیب قرمـز کارمن بـا مقدار خیلـی کمی آبی لاجوردی بنفـش گرمی تولید می کند که هرچه میزان آبی افزایش پیدا کند، رنگ سرد تر می شود. رنگ های سـرد بنفش با اضافه کردن قرمز گرم می شوند، به عنوان مثال، ارغوانی سـیر به طور قابل توجهی با ترکیب قرمز روناسی گرم می شود.

آبی فتالو + قرمز وینزور
۱۰:۱ =
۱۰:۳ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =
ارغوانی روناسی + قرمز روناسی
۱۰:۱ =
۱۰:۳ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =

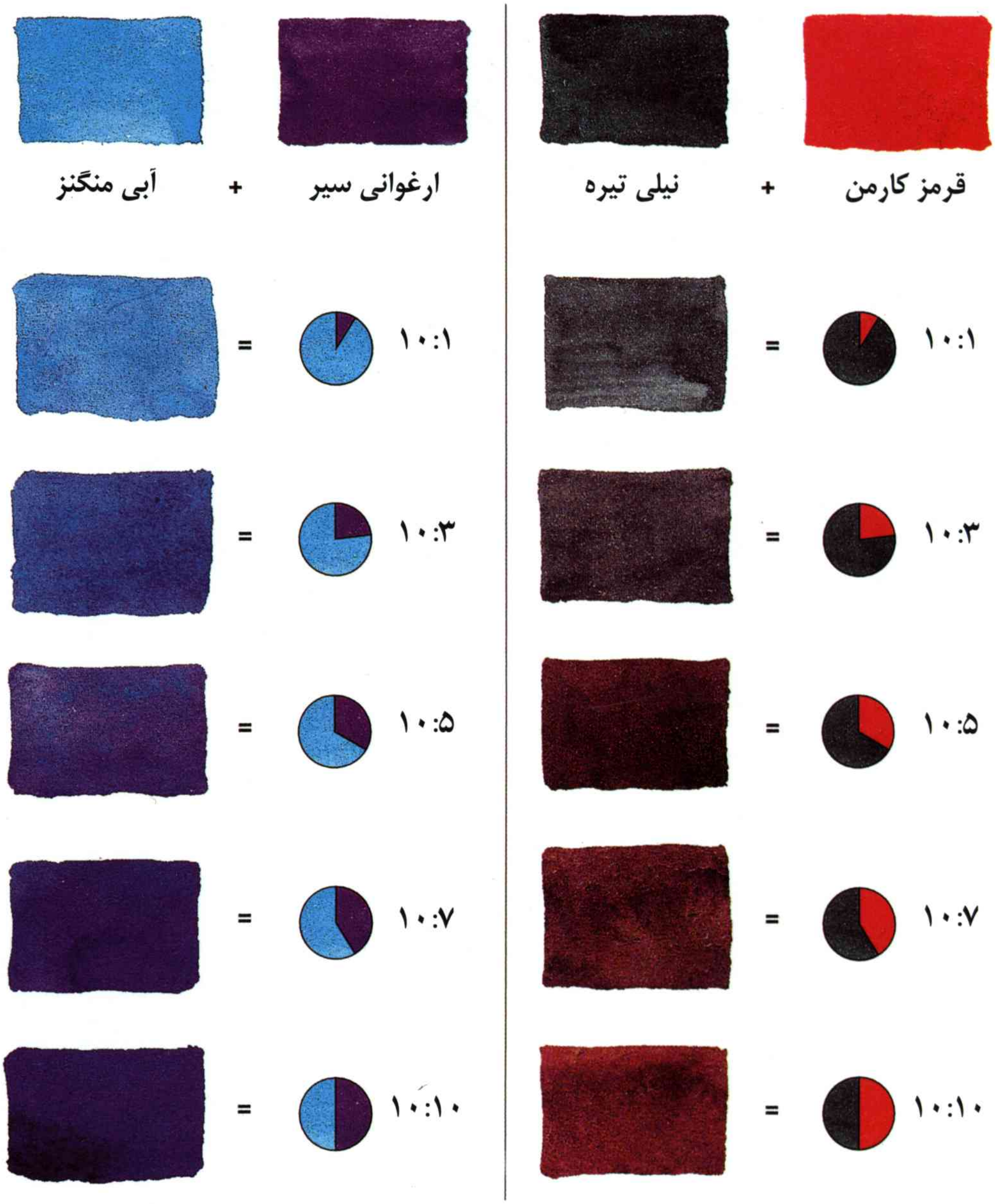
ترکیب بنفش

بنفش‌های سرد

بهترین رنگ های سـرد بنفش با قرمز های سردی ترکیب شـده اند. آبی فتالو و قرمز روناسـی همانند آبـی فتالو و قرمـز کارمن، می تواننـد دامنه ای از بنفش های سـرد را تولید کننـد، هرچند که مقدار رنگی که استفاده می کنید، باید به دقت اندازه گیری شود. ترکیب بندی آبی پروس (Prussian) برای رنگ بنفش به هیچ وجه پیشـنهاد نمی شود، برای اینکـه دانه های رنگی آن جدا می شـوند و حالتیماننـد دانـه شـن، بخصـوص در غلظت های کم آبرنگ ایجاد می کند. بنفش های با سـایه روشـن کـم می توانند با ترکیب بندی هـای مختلف - در حالی کـه در میان رنگ گذاری هـا می گذاریم تا لایه ها خشک شوند- به وجود بیایند.

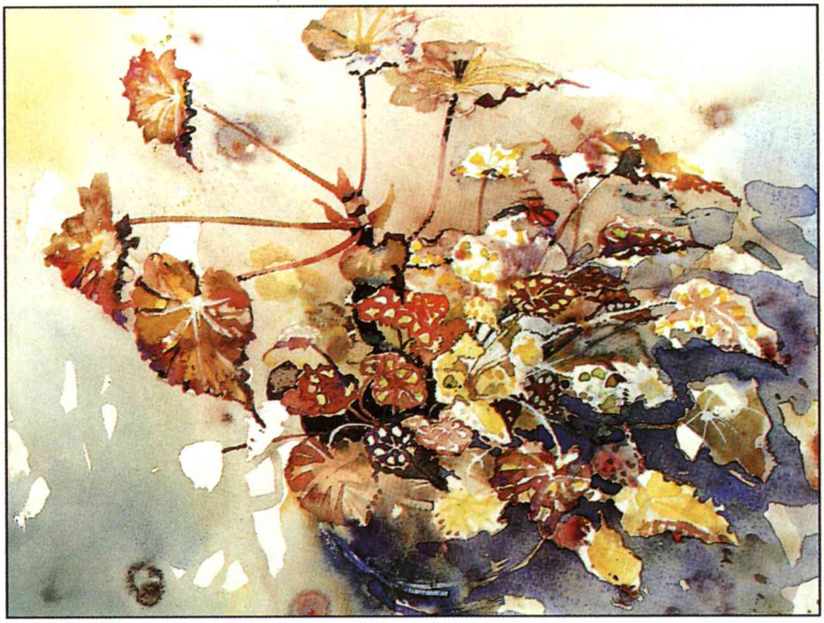

قرمز کارمن + نیلی تیره
۱۰:۱ =
۱۰:۳ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =
ارغوانی سیر + آبی منگنز
۱۰:۱ =
۱۰:۳ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =

گالری - بنفش

بالا – کی اوستن (key Ohsten) در رنگ آمیزی این نقاشی، بیشتر از رنگ ارغوانی تیره، محصول ساخته شده دو مرکز ساخت رنگ استفاده کرده است. رنگمادهٔ این دو رنگ به وضوح متفاوت است، بنابراین هر دوی این رنگ ها در جعبه رنگ لو قرار گرفته اند. اما برای رسیدن به ارزش رنگی و رنگماده های متفاوت، خاکستری پین و مقدار بسیار کمی قرمز روناسی در ترکیب بندی رنگی استفاده شده است.

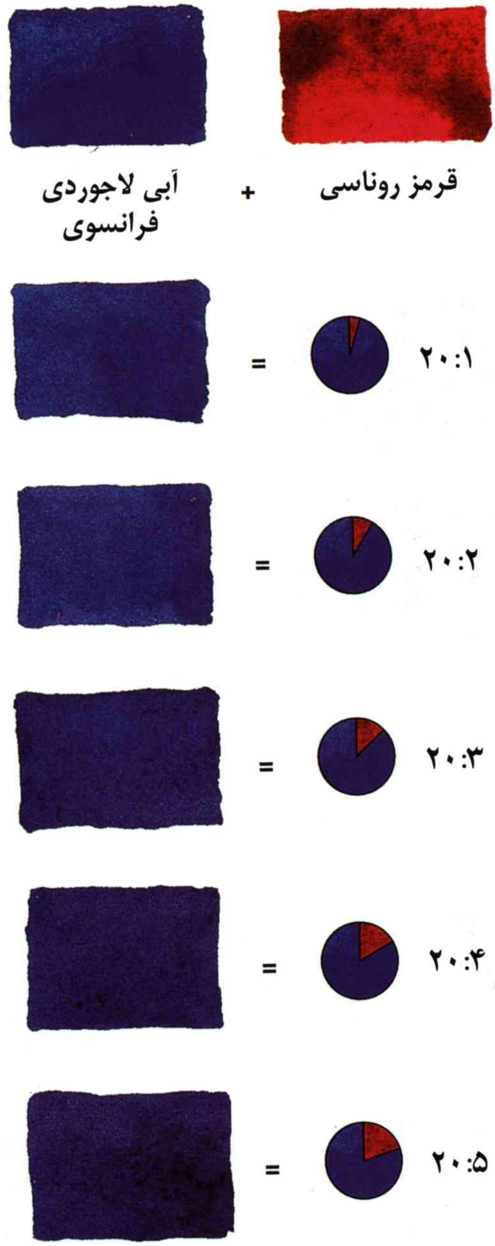

بالا- برگ بگونیا جلوه‌ای زیبا از رنگ بنفش به همراه رنگ های قهوه‌ای سیه نا روشن تری دارد. در این نقاشی سریع و رها اثر کی اوستن، پس زمینه بیشتر با رنگ مژنتا، ارغوانی تیره و نیلی تیره رنگ گذاری شده و برگهای بنفش و قرمز متمایل به بنفش با ترکیب بندی از مژنتا، ارغوانی تیره، قرمز روناسی، آبی سیر و آبی لاجوردی فرانسوی نقاشی شده‌اند.

چپ – این نقاشی ساده و زیبا اثر کرین گل از یک قفسه به رنگ بنفش کمرنگ در مقابل دیواری با رنگ خنثی قرار دارد. رنگ هایی که برای قفسه استفاده شده‌اند آبی لاجوردی فرانسوی، قرمز هندی و صورتی روناسی هستند. پس زمینه با استفاده از رنگ های قهوه‌ای آمبر سوخته و آبی کبالت خلق شده است. ارزش رنگ هایی که روی قفسه گذاشته شده‌اند، با دقت در غلظت رنگ ها و گذاشتن به روش خیس روی خشک، حفظ شده است.

ترکیب‌بندی آبی

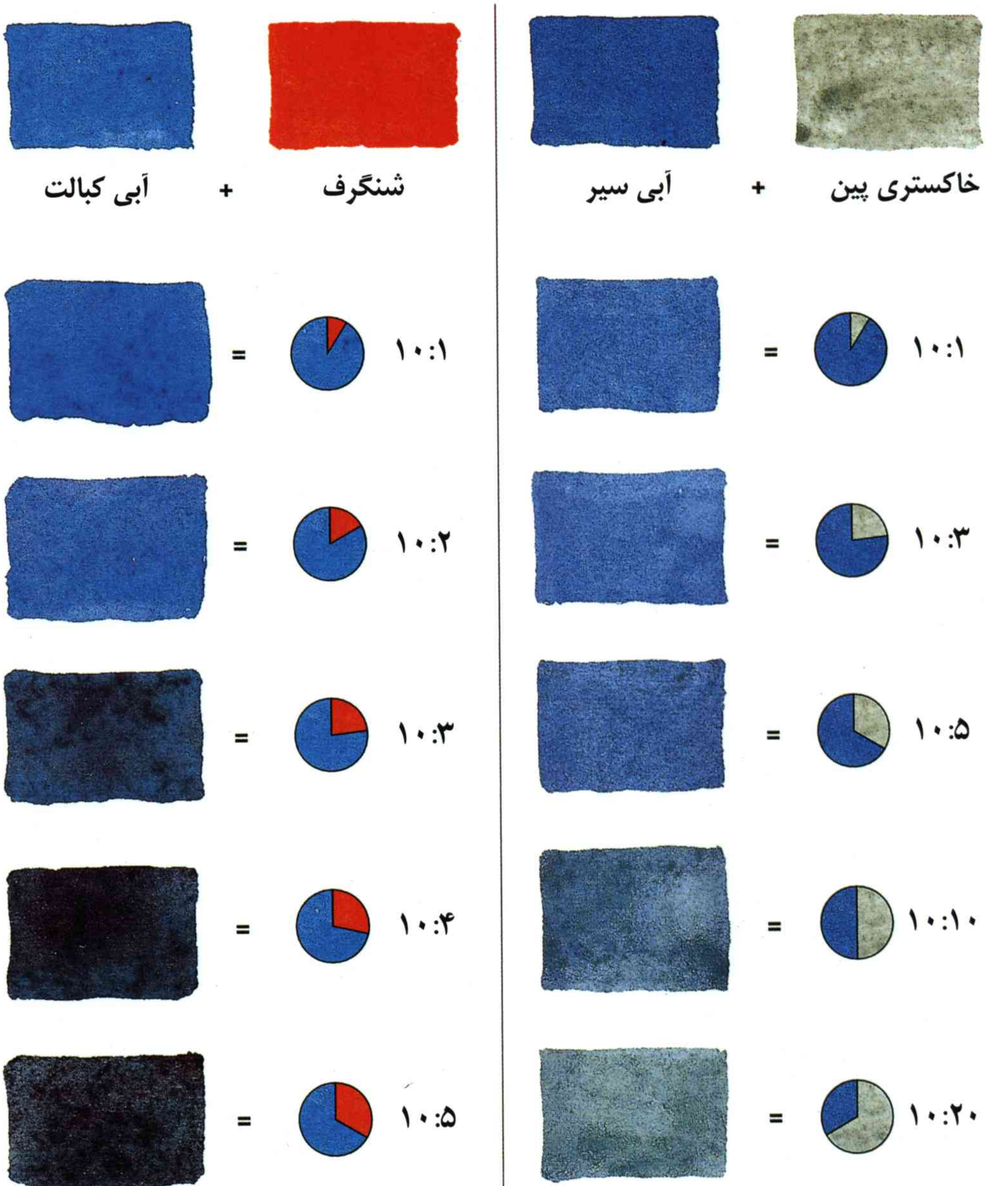

تعداد زیادی رنگ آبی برای نقاشـان آبرنگ وجود دارد. بعضـی از آنها، به عنوان مثـال آبی فتالو و آبی پروس، قوی هسـتند، ولی بقیهٔ آنها مثلاً آبی آسمانی و آبی کبالت ذاتاً ضعیف هستند.

آبی‌های گرم

با اینکه رنگ آبی به عنوان رنگی سـرد شـناخته می شود، اما می توان دید که بعضی از آنها از سایر آبی هـا گرم تر هسـتند. یک آبی گرم به سـمت بنفش گرایش دارد، اما یک آبی گرم بیشتر تمایل به سبز دارد. بعضی از آبی های معمول را می توان با اضافه کردن کمی قرمز به آبی گرم تبدیل کرد. برای مثـال مقدار خیلی کمی قرمز روناسـی در ترکیب با آبی لاجوردی فرانسـوی، آبی گرمتری را تولید می کند. باقی آبی ها وقتی با قرمزی گرم ترکیب شوند، رنگی کثیف به دست می آید.

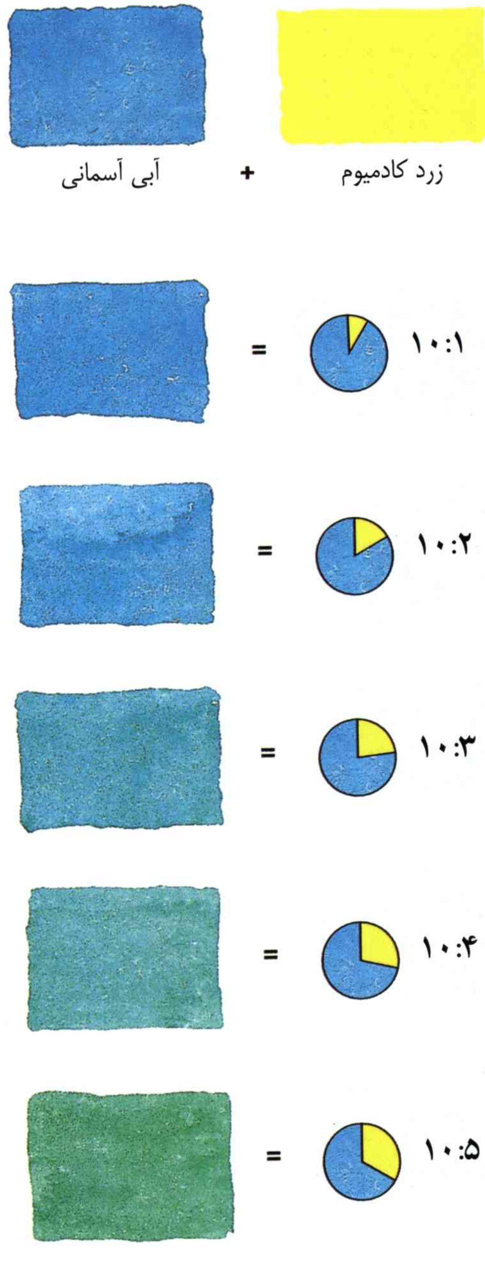

آبی کبالت + شنگرف
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۳ =
۱۰:۴ =
۱۰:۵ =
آبی سیر + خاکستری پین
۱۰:۱ =
۱۰:۳ =
۱۰:۵ =
۱۰:۱۰ =
۱۰:۲۰ =

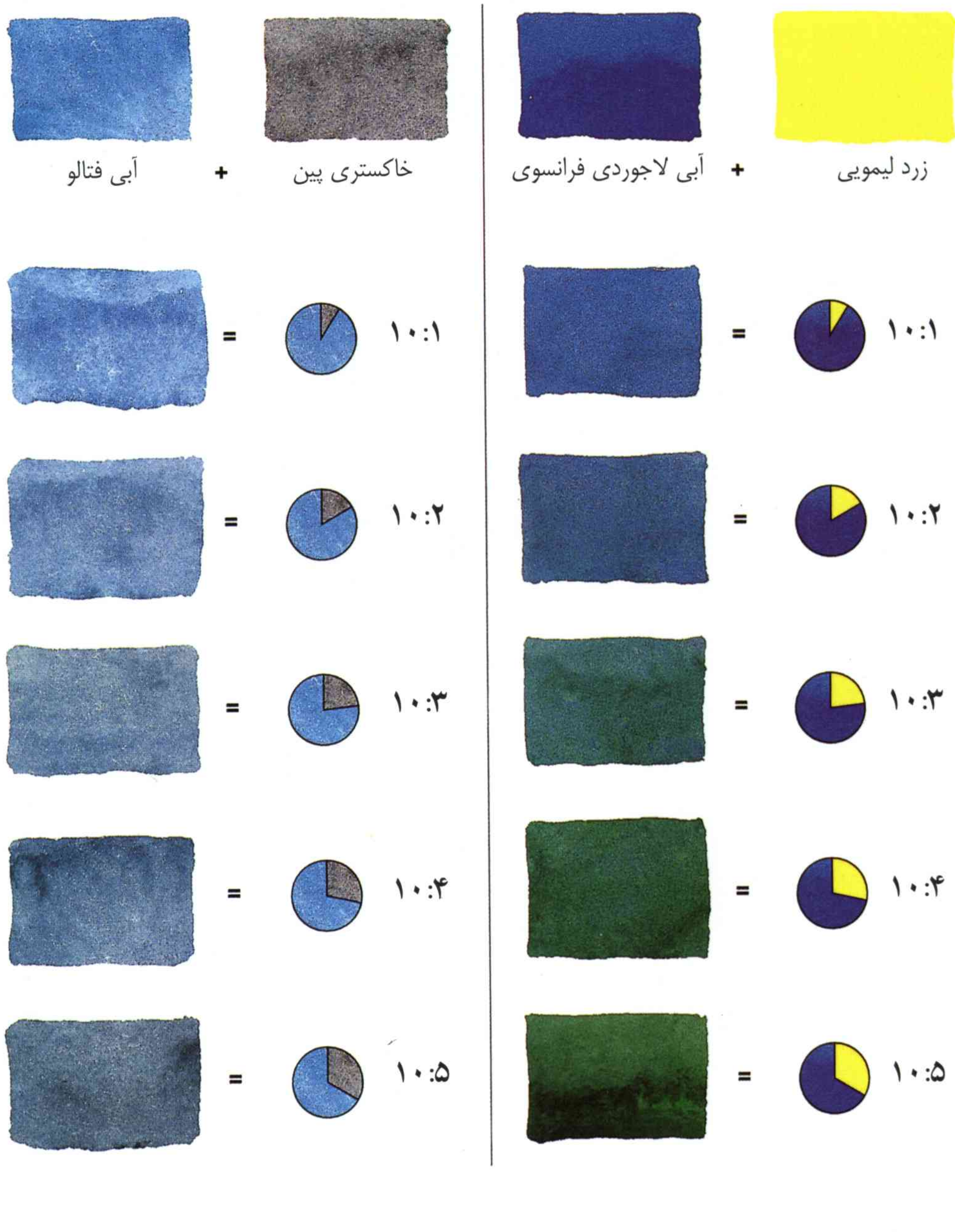
ترکیب بندی - آبی

آبی هـای سـرد رنگدانه هایـی خاکسـتری و یا فیروزه ای دارند، اما آبی هایی که ضعیف می شوند نیز آبی های سردی هستند.ترکیب بندی آبی کبالت و قهـوه ای آمبر خام، مانند آسـمانی و شـنگرف، رنگ آبی سـرد و خاموشـی به وجـود می آورند. اضافـه کردن مقدار خیلی کمی زرد لیمویی به آبی لاجوردی فرانسـوی، آبی سرد بسیار کار آمدی را به وجود می آورد.

آبی هایی که در ابزار کاری تان دارید، معمولاً دقیقاً همـان رنگ آبی را کـه در تصویر می بینید ندارند و شـما اغلب متوجه می شـوید که ترکیب کردن دو رنگ آبـی با یکدیگر، همان رنگی را درسـت می کند که شما می خواهید.

زرد لیمویی + آبی لاجوردی فرانسوی
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۳ =
۱۰:۴ =
۱۰:۵ =
خاکستری پین + آبی فتالو
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۳ =
۱۰:۴ =
۱۰:۵ =

گالری - آبی

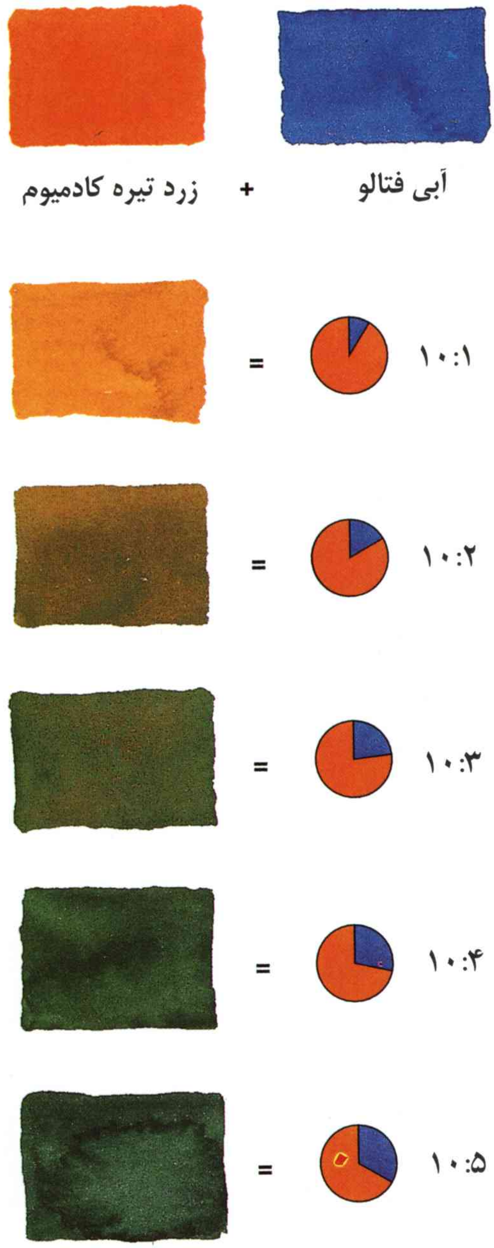

بالا– آبی های سرد و بنفش آبی های سرد کنار هم قرار گرفته اند، تا نمایی از یک روز سرد زمستانی را به وجود بیاورند. آسمان با ترکیبی از آبی لاجوردی فرانسوی، آبی فتالو، نیلی تیره و قرمز روناسی نقاشی شده است. جلوه های جلوی تصویر با نیلی تیره و آیورئولین (در سمت چپ) و خاکستری پین، قرمز روناسی و اخرایی (در سمت راست) به وجود آمده اند. سایهٔ خانه آبی لاجوردی با لکه ای نیلی است. (جان لیدزی)

چپ – این نقاشی از یک شومینهٔ قدیمی است. دیوارها آبی خاکستری و شومینه سفید کدر است. رنگ های داخل نقاشی با واقعیت هماهنگی بسیاری دارند. این رنگ ها با چند بار رنگ گذاری ضعیف از خاکستری پین، آبی لاجوردی، زرد کادمیوم، قرمز کارمن و اخرایی به وجود آمده اند. هر نوبت رنگ گذاری دقیقاً بعد از خشک شدن نوبت قبلی انجام شده است. (جان لیدزی)

ترکیب‌بندی - سبز

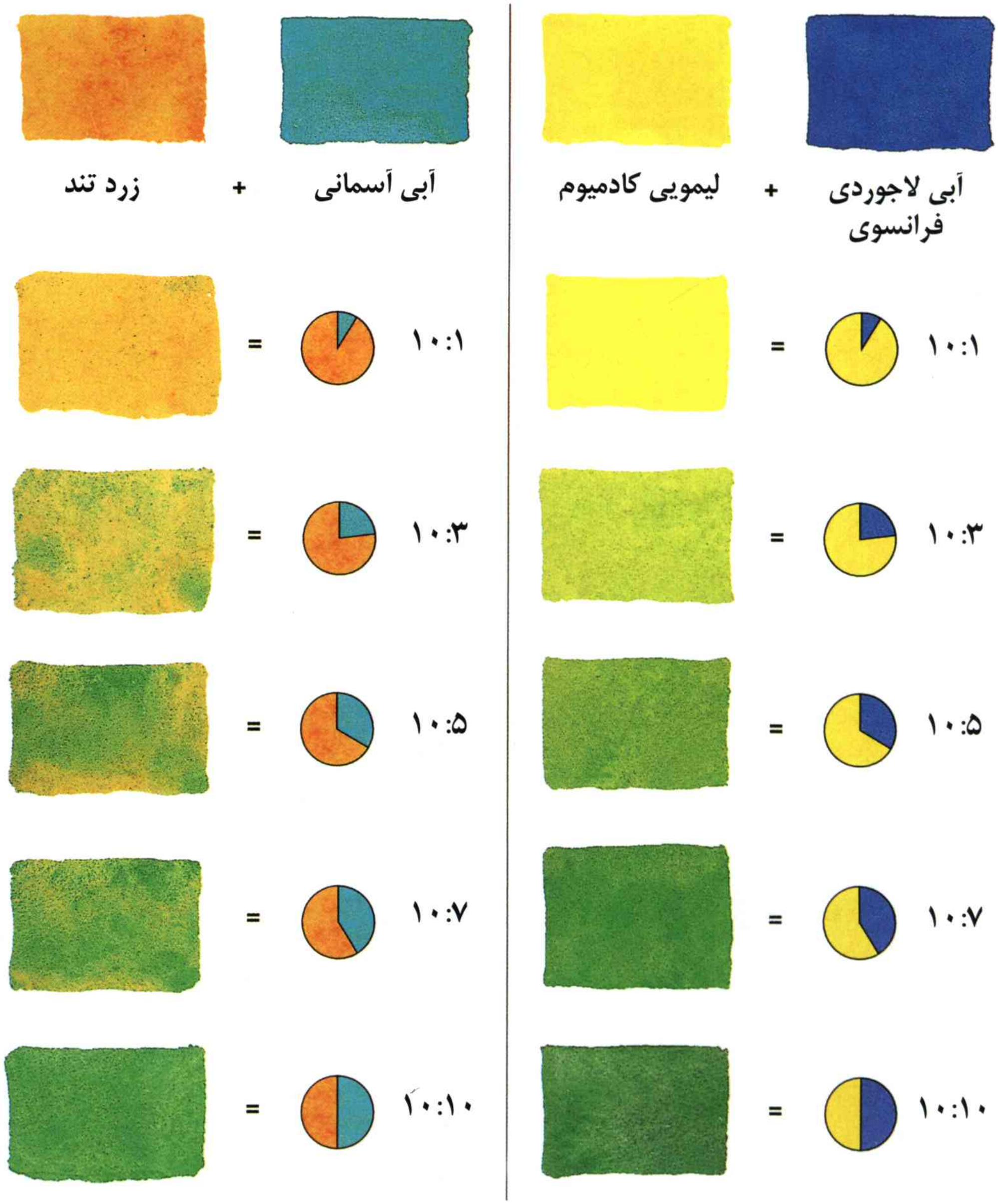

رنگ سبز ساخته شده در آبرنگ بسیار کم است، اما این به هیچ وجه سخت نیست که از ترکیب سایر رنگ ها دامنهٔ وسیعی از رنگ سبز را ایجاد کنیم و بسیاری از هنرمندان نقاش که با آبرنگ کار می کنند، کارشان را بدون رنگ سبزی بر روی پالت رنگ شروع می کنند.

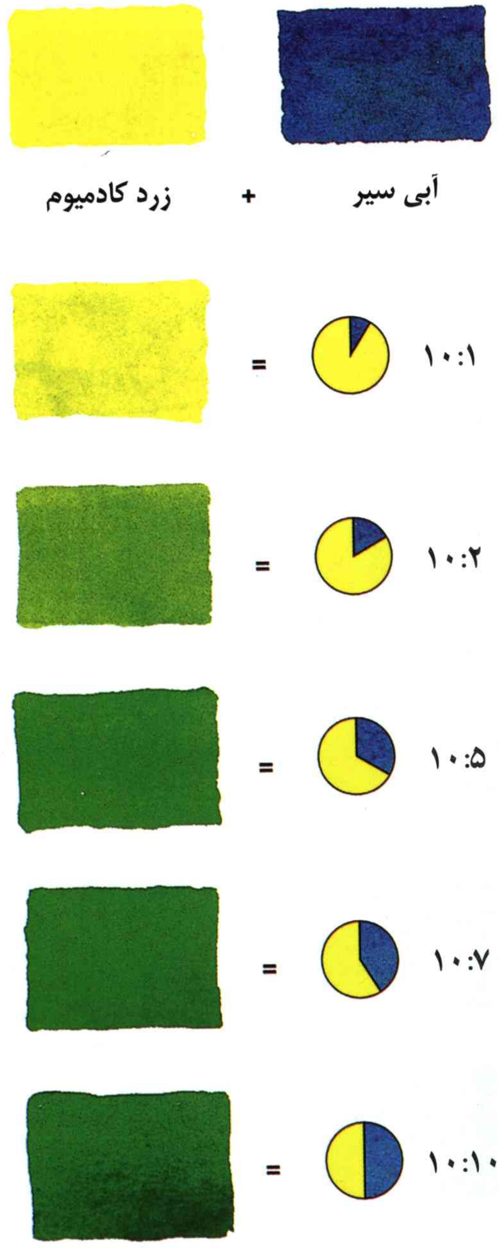
سبزهای گرم

سبز وقتی به سمت زرد گرایش داشته باشد، گرم می شود. حتی می توان سبزی را که مقدار زیادی قرمز دارد، ترکیب کرد، با اینکه نتیجه کمی کدر و قدرتش کم می شود. سبز های گرم می توانند با استفاده از زرد کادمیوم به عنوان پایه به وجود بیایند و ترکیب این رنگ با آبی آسمانی سبزی طبیعی - گاهی به نوعی تکه تکه - تولید می کند.

آبی لاجوردی فرانسوی
+
لیمویی کادمیوم
۱۰:۱
=
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۷
=
۱۰:۱۰
=
آبی آسمانی
+
زرد تند
۱۰:۱
=
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۷
=
۱۰:۱۰
=

ترکیب بندی سبز

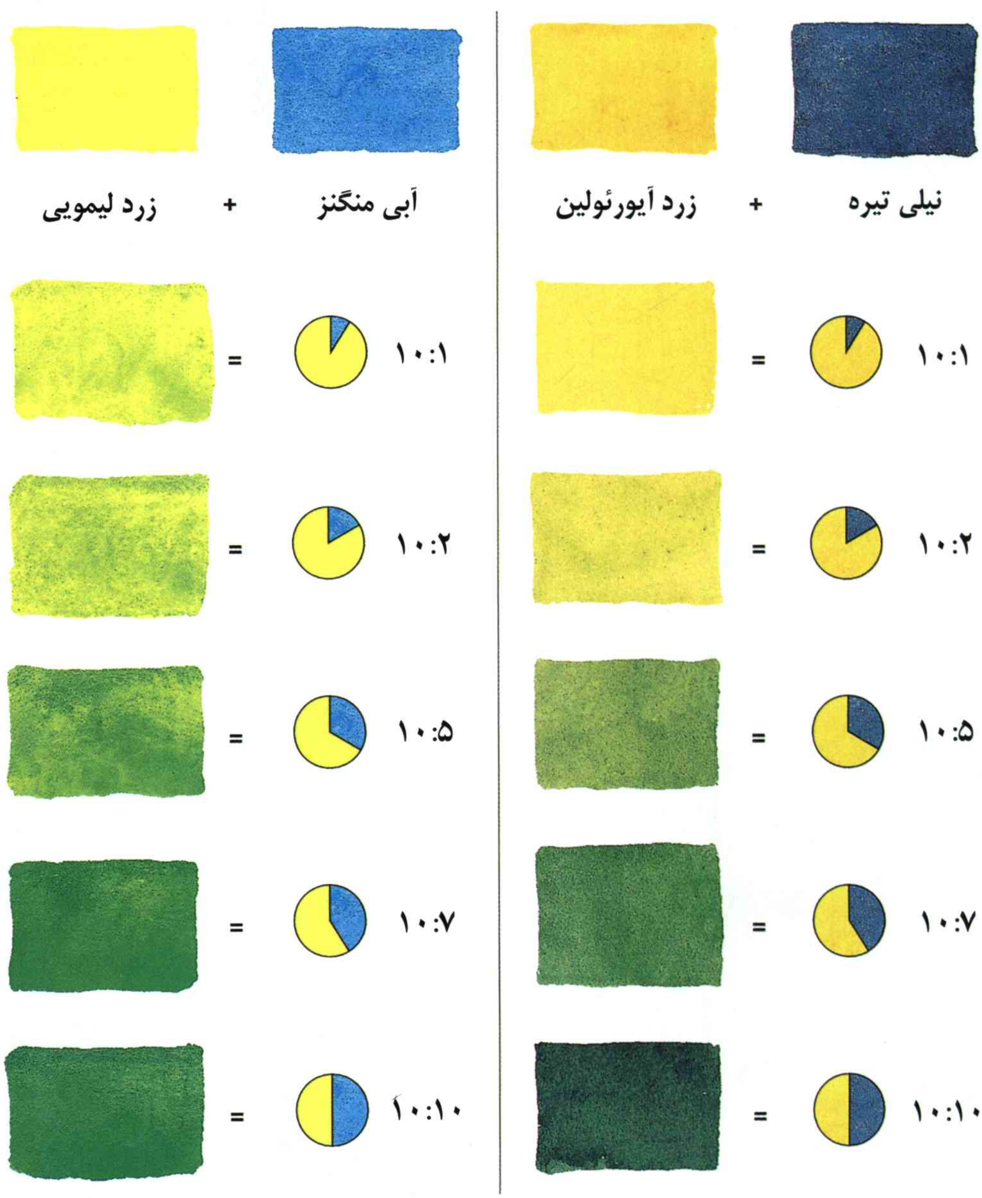

سبزهای سرد

سبز هوکر[۱] می تواند به عنوان سبزی سرد (با تمایل به آبی) خوانده شود و سبز گیاهی (sap green) سبزی گرم (با تمایل به زرد) است. قدرت هر دوی این رنگ ها به نوعی است که امکان ندارد در ترکیب بندی، مخصوصاً در مورد سبز هوکر، به دست بیایند. به هرحال، این بهتر است که سبزی با قدرت کمتر (کدر تر) را از ترکیب آبی و زرد به دست آورد. سبز آبی های زیبایی می توانند از ترکیب آبی های سرد و زرد به وجود بیایند، به عنوان مثال ترکیب زرد لیمویی و آبی فتالو سبز سرد و خارق العاده ای را تولید می کند. باقی ترکیب بندی های ممکن در این صفحات نشان داده شده است.

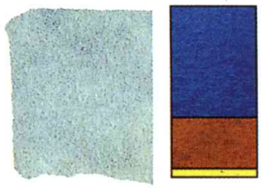
1 Hooker's green

نیلی تیره + زرد آیورئولین
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =
آبی منگنز + زرد لیمویی
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۵ =
۱۰:۷ =
۱۰:۱۰ =

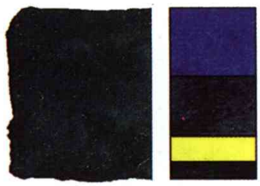
طبیعت بی جان - سبز

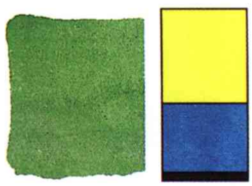
ایـن آرایش تصویری چندین سـبز بسـیار زیبا را نشـان می دهد. در میان شـاخ و برگ ها رنگماده از سبز زرد تازهٔ برگهای کاج در سـمت راست تصویر تا آبی سبز کمرنگ مرموز برگ گل آتش در سمت چپ ادامه دارد. وقتی شما برگهای گل آتـش را رنگ می کنید رنگ با اضافه کردن مقداری آب کمرنگ و پررنگ می شـود و با اضافه کردن خاکسـتری پین برای آنها که در سـایه هسـتند، رنگ به دست می آید.

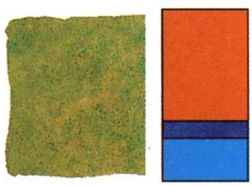
۱۳ آبی لاجوردی تیره
۶ قهوه ای آمبر سوخته
۱ آیورئولین
رقیق

۸ آبی فتالو
۷ نیلی تیره
۳ زرد لیمویی
۲ خاکستری پین
غلیظ

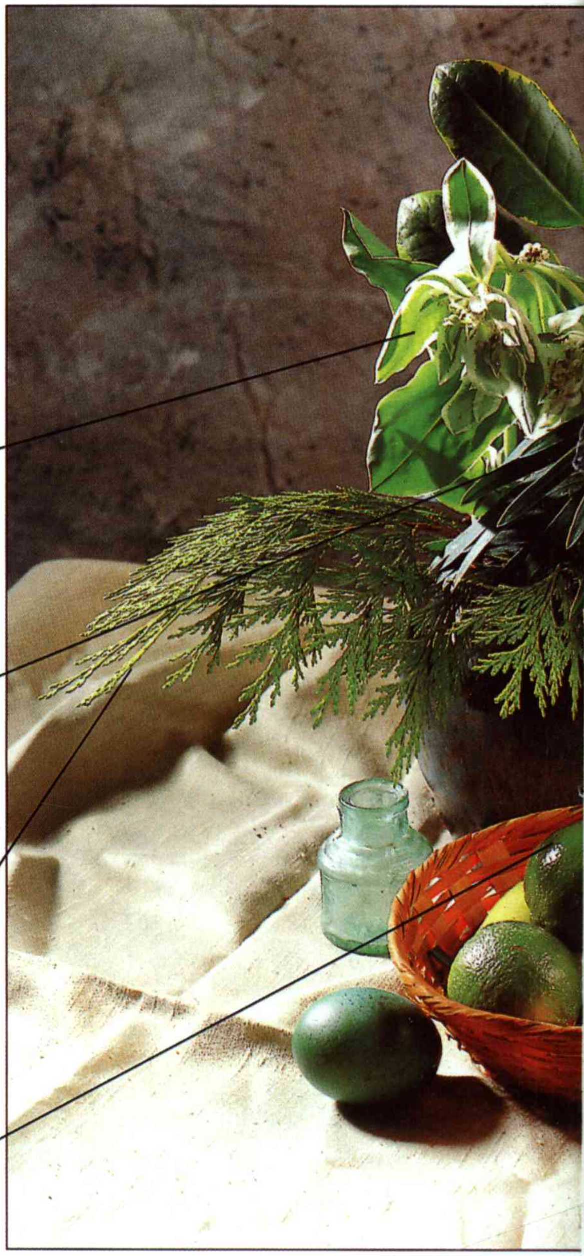

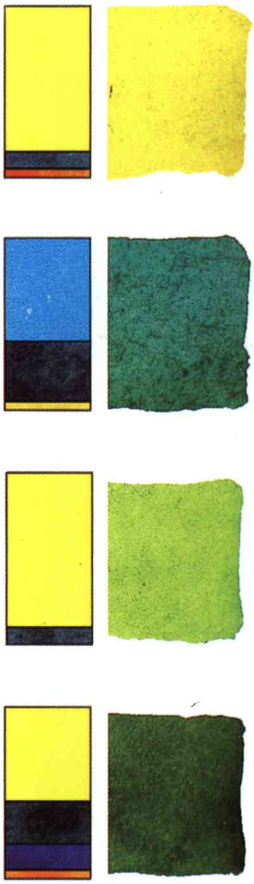
۱۱ زرد لیمویی
۸ آبی کبالت
۱ خاکستری پین
غلظت استاندارد

۱۳ زرد کادمیوم
۲ آبی لاجوردی فرانسوی
۵ آبی منگنز
غلظت استاندارد

رنگ بطری در قسمت چپ تصویر با رنگ مایع داخل بطری کناری‌اش یکی است.

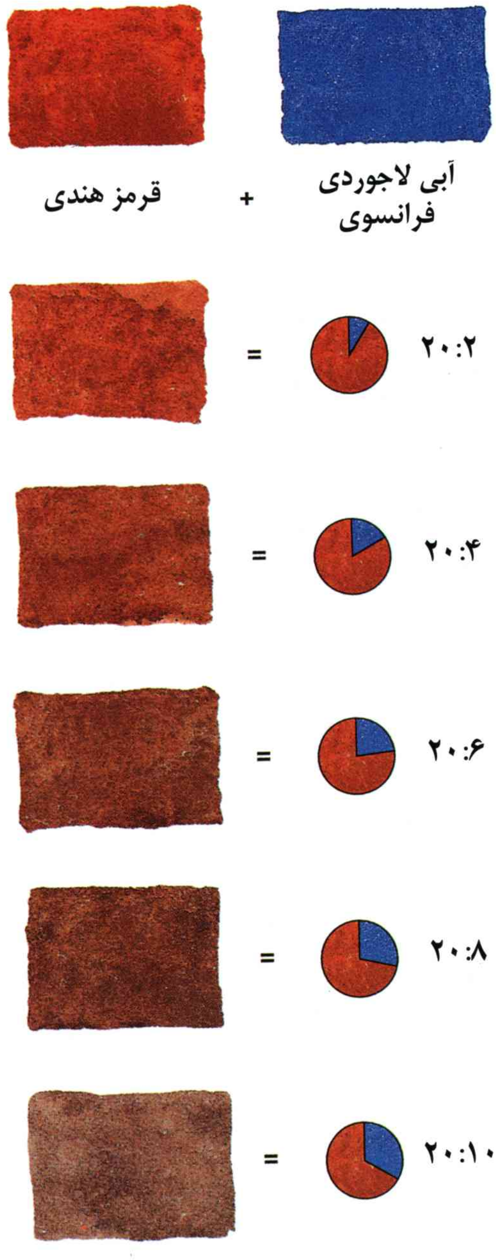
۱۷ لیمویی کادمیوم
۲ نیلی تیره
۱ قرمز مایل به زرد
غلظت استاندارد

۱۲ آبی منگنز
۷ نیلی تیره
۱ زرد ایورئولین
غلظت استاندارد

۱۸ زرد لیمویی
۲ نیلی تیره
رقیق

۱۱ زرد ایورئولین
۵ نیلی تیره
۳ آبی فتالو
۱ زرد تیره کادمیوم
غلظت استاندارد

ترکیب بندی قهوه ای

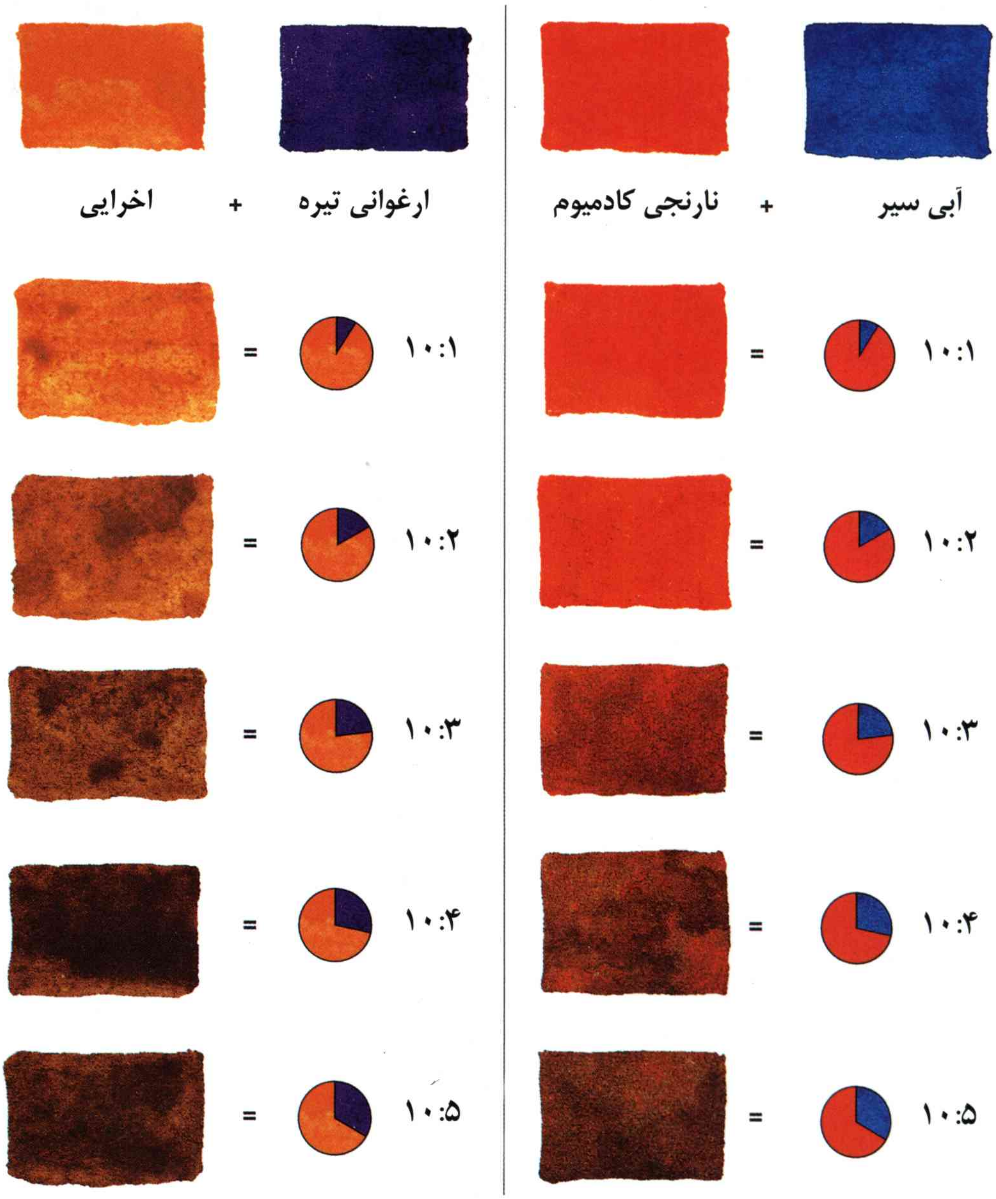

وقتـی رنگ های متضاد چرخهٔ رنگ با هم ترکیب می شوند، رنگ قهوه ای پدید می آید. هنگامی که آنها ترکیـب می شـوند، اکثر قرمز ها و سـبز ها قهـوه ای را بـه وجـود می آورنـد و علیرغم این عقیـده آبی ها و قرمز ها هـم قهوه ای را به وجود می آورند. برای مثال، آبی لاجوردی فرانسـوی را با قرمز کادمیوم امتحان کنید، وقتی آن را با مقدار کمی آب ترکیب می کنید نتیجه ای قهوه ای رنگ می دهد.

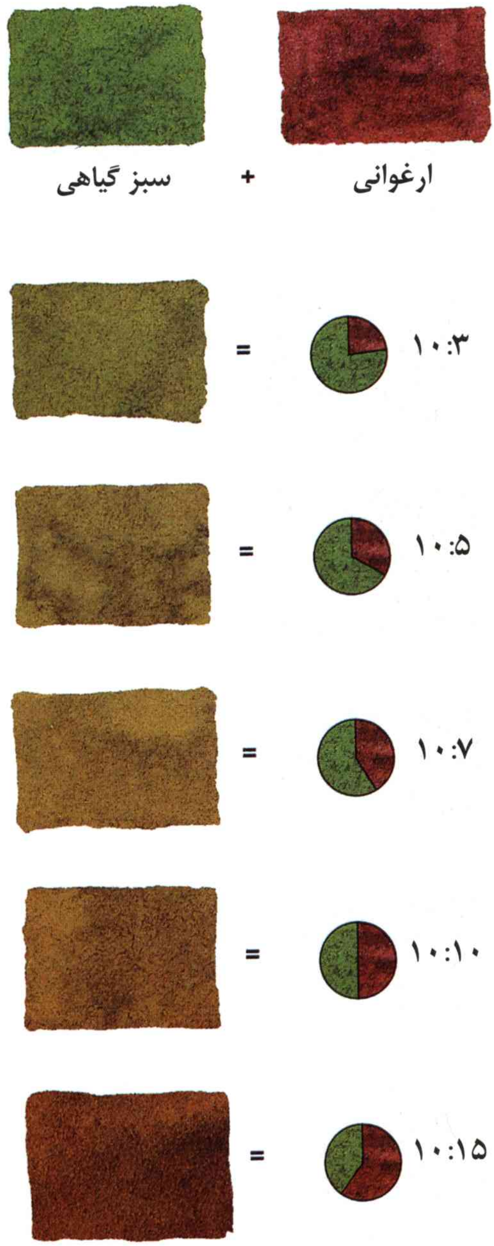
قهوه‌ای‌های گرم

قهوه ای های سـرد تمایل به سبز و قهوه ای های گرم تمایل به قرمز دارند. برای ترکیب یک قهوه ای گـرم و خوب می توانید از ترکیبـی با پایهٔ اخرایی اسـتفاده کنید. اسـتفاده از این رنگ با شـنگرف، یک قهوه ای گـرم متمایل بـه نارنجی می دهد. همچنیـن ترکیب قرمـز کادمیوم با مقـدار خیلی کمی نیلی تیـره، قهوه ای زیبـا و گرمی می دهد. باقـی ترکیب بندی ها در اینجا برای نشـان دادن گزینه های موجود آمده است.

آبی سیر + نارنجی کادمیوم
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۳ =
۱۰:۴ =
۱۰:۵ =
ارغوانی تیره + اخرایی
۱۰:۱ =
۱۰:۲ =
۱۰:۳ =
۱۰:۴ =
۱۰:۵ =

ترکیب‌بندی قهوه‌ای

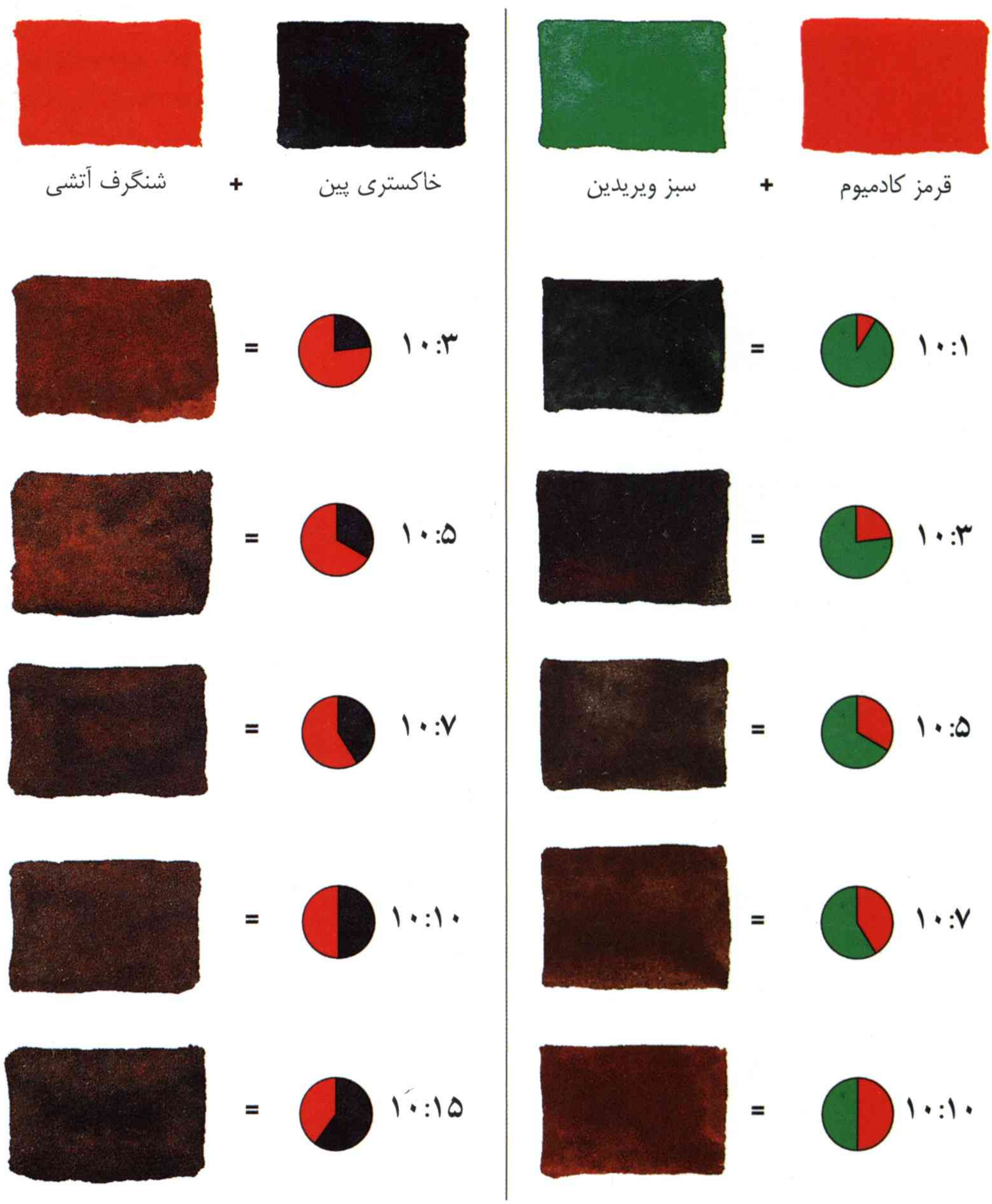

قهوه‌ای‌های سرد

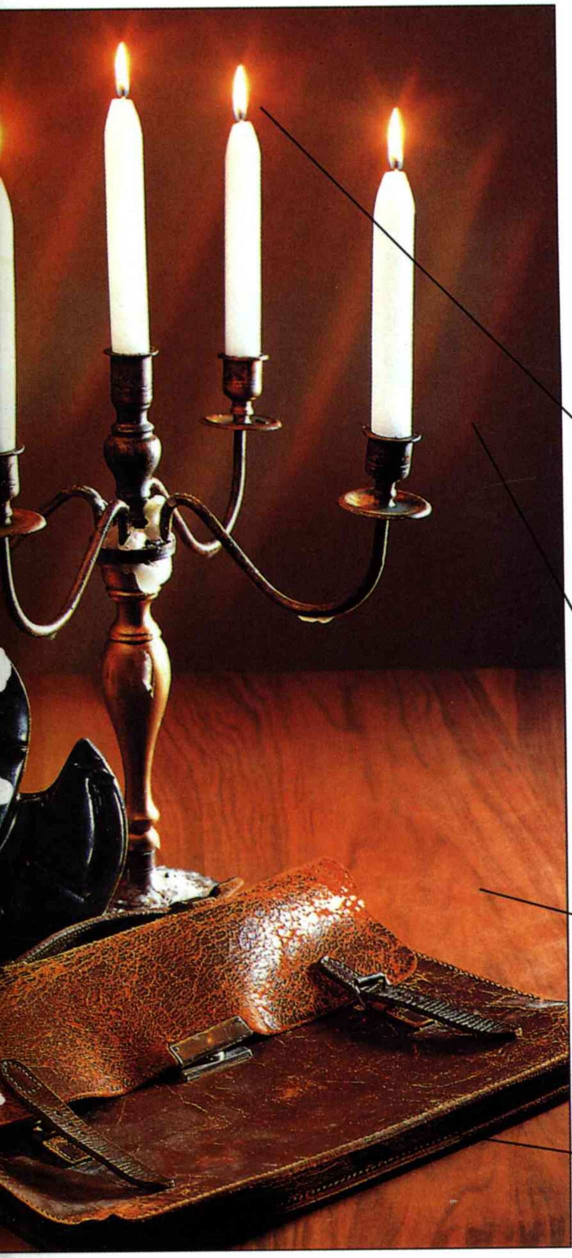
قهوه‌ای رنگ ساده‌ای برای ترکیب است. گاهی وقتی شما در حال ترکیب رنگ دیگری هستید، به طور تصادفی به قهوه‌ای می رسید. وقتی از منظرهٔ بیرون نقاشی می کنید، یک منظرهٔ زمستانی برای استفاده از دامنهٔ وسیعی از رنگ قهوه‌ای روی پالت بسیار جالب است.

ترکیب قرمز و سبز تقریباً همیشه به رنگ قهوه‌ای منجر می شود. استفادهٔ هر چه بیشتر از سبز تا قرمز، مثل سبز ویریدین و قرمز کادمیوم، معمولاً به قهوه‌ای با تمایل بیشتر به سبز تبدیل می شود. همچنین ترکیب‌بندی قهوه‌ای آمبر سوخته و آبی آسمانی را هم امتحان کنید.

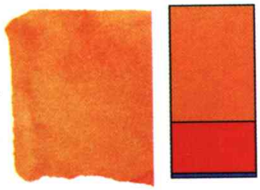

قرمز کادمیوم
+
سبز ویریدین
۱۰:۱
=
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۷
=
۱۰:۱۰
=
خاکستری پین
+
شنگرف آتشی
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۷
=
۱۰:۱۰
=
۱۰:۱۵
=

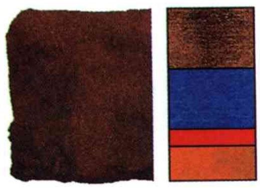
طبیعت بی جان - قهوه ای

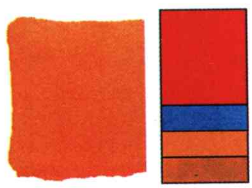
این ترکیب بندی دامنهٔ رنگی بسیار دقیقی را از قهوه‌ای متمایل به زرد روشن تا قوه‌ای قوی و سرد متمایل به آبی را شامل می شود. گرم ترین رنگ ها در هاله روشن شمعها قرار دارند که با رنگ لبهٔ گلدان در سمت راست تصویر هماهنگی کامل دارد. سردترین قهوه‌ای ها در لبه زیری چمدان که کمی بنفش در ترکیب بندی اش دارد، به چشم می خورد.

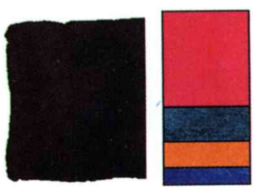
۱۴ زرد کادمیوم تیره
۶ قرمز کادمیوم
لکه‌ای آبی لاجوردی فرانسوی
غلظت استاندارد

۷ قهوه‌ای آمبر سوخته
۷ آبی لاجوردی فرانسوی
۷ قرمز وینزور
۴ اخرایی
غلظت استاندارد

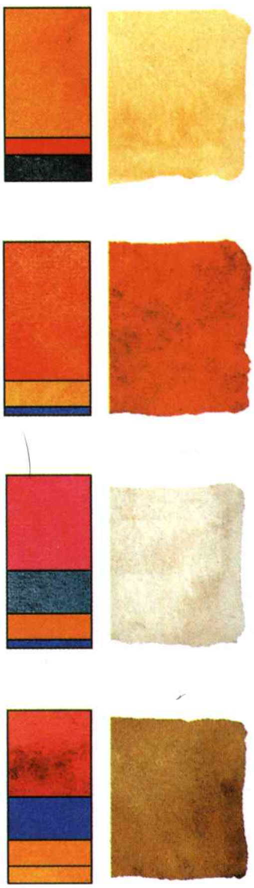

۱۱ قرمز کادمیوم
۳ آبی کبالت
۳ زرد کادمیوم تیره
۳ اخرایی
غلظت استاندارد

۱۱ قرمز کارمن
۴ نیلی تیره
۳ زرد کادمیوم تیره
۴ آبی لاجوردی فرانسوی
غلیظ

رنگ هـــای قهـوه‌ای یا متمایــل به قهـوه‌ای زیادی در مغازه های رنگ فروشــی وجود دارند، اما برای این تصویر بســیاری از رنگ های قهوه‌ای از ترکیب سایر رنگ ها به وجود آمده‌اند.

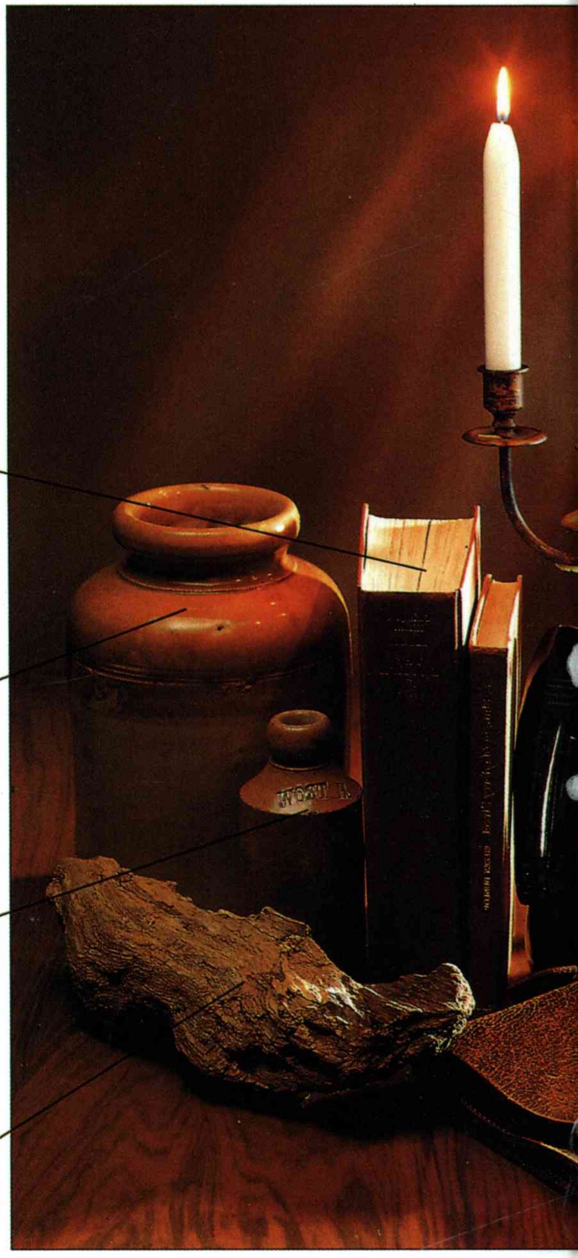

۱۳ اخرایی
۲ قرمز کادمیوم
۳ خاکستری پین
خیلی رقیق

۱۶ شنگرف
۳ اخرایی
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
غلظت استاندارد

۱۱ قرمز کارمن
۵ نیلی تیره
۳ زرد کادمیوم تیره
۱ آبی لاجوردی فرانسوی
رقیق

۱۰ قرمز روناسی
۵ آبی لاجوردی فرانسوی
۲ زرد کادیموم تیره
۳ اخرایی
غلظت استاندارد

گالری - قهوه‌ای

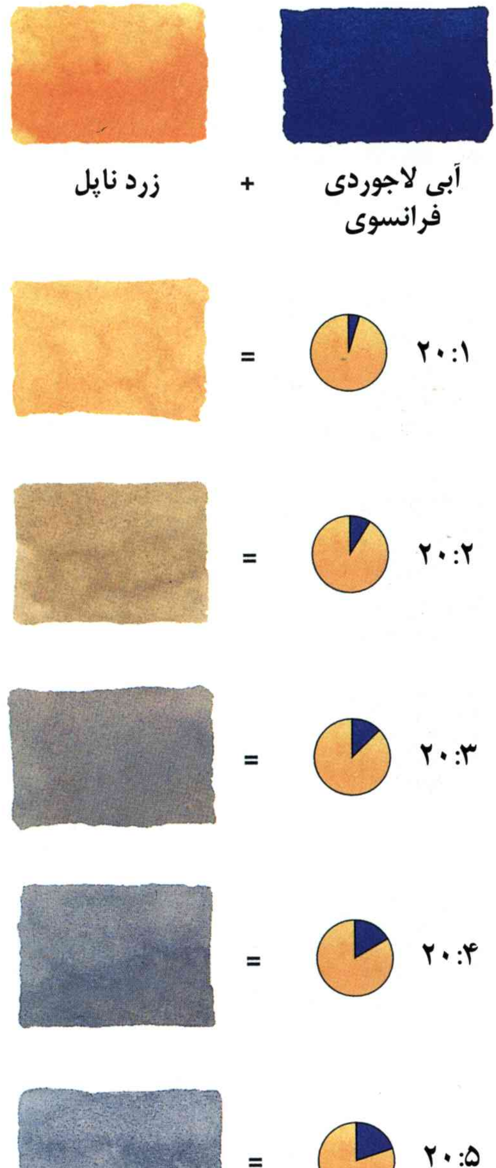

بالا- دامنهٔ رنگی بسیار دقیق قهوه‌ای در این طبیعت بی جان بسیار تماشایی اثر کرین گل از رنگ های قهوه‌ای سیه نا محدودی در ترکیب با بنفش و آبی نقاشی شده است. نان با ترکیبی از قهوه‌ای سیه نای خام و سوخته و قهوه‌ای آمبر سوخته به دست آمده، تنگ با قهوه‌ای آمبر سوخته و قرمز روناسی و پس زمینهٔ تصویر با زحمت زیاد از ترکیب آبی کبالت، قهوه‌ای سیه نای خام، قرمز هندی و قهوه‌ای سیه نای سوخته رنگ آمیزی شده است.

بالا – آبی سردی که در این تصویر استفاده شده با دیواره های قهوه ای، مبلمان، فرش و زمین تضاد زیبایی را بوجود آورده است. این قهوه ای ها از ترکیب اخرایی، قرمز کادمیوم، خاکستری پین و آبی لاجوردی فرانسوی به همراه لکه هایی از نیلی تیره بر روی این رنگ ها به وجود آمده اند. از آنجا که مخصوصاً از رنگ هایی با رنگمایهٔ کمرنگ استفاده شده است، برای قسمت های سایه خورده از هاشوری با مداد سیاه کنته استفاده شده است.(جان لیدزی)

ترکیب‌بندی خاکستری

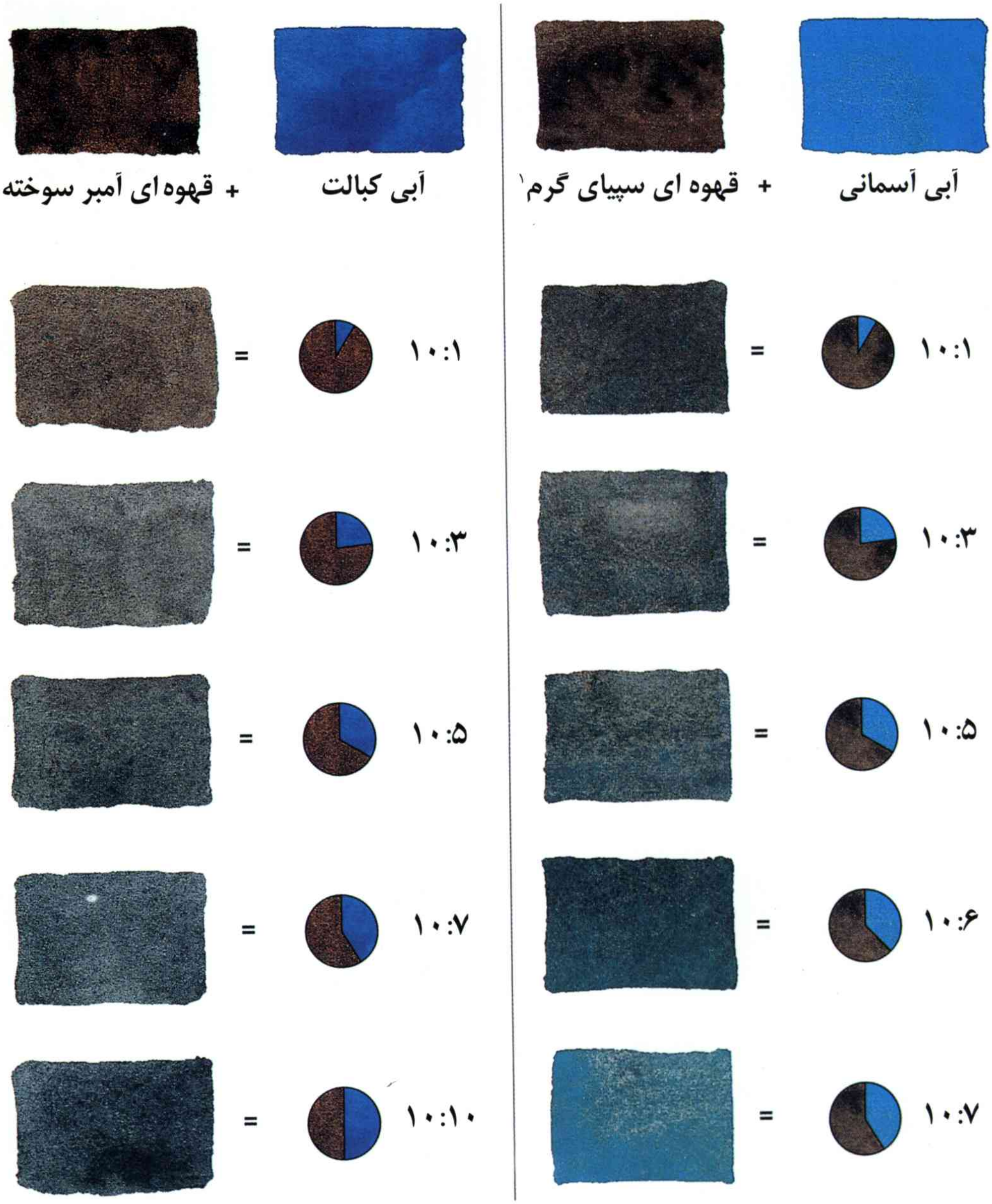

فقط با اســتفاده از دو رنگ واقعــی تیوب آبرنگ، می توان ترکیب بندی برای رنگ ســیاه به دســت آورد. در حالی که با ترکیب ســه رنگ یا بیشــتر، با غلظت مناسب می توان به رنگی تقریباً سیاه رسید. هرچند که هیچ کدام از این ترکیب ها قدرت ســیاه عاجی را ندارند. برای مثال شنگرف، آبی لاجوردی و زرد کادمیــوم می توانند با مقدار کمی آب ترکیب شــوند تا رنگی ســیاه با ته مایهٔ سبز را تولید کنند. تعدادی خاکستری گرم و سرد می توانند از ترکیب دو رنگ آبرنگ با هم به دست بیایند.

خاکستری‌های گرم

خاکستری های گرم با ترکیب رنگ های قهوه‌ای ســیه نا و آبی به دست می آیند. هرچه آبی گرم تر باشد خاکســتری گرمتری به دست می آید. اگر از رنگ های قهوه‌ای ســیه نا بیشتر اســتفاده کنید، خاکستری شما، قهوه‌ای می شود.

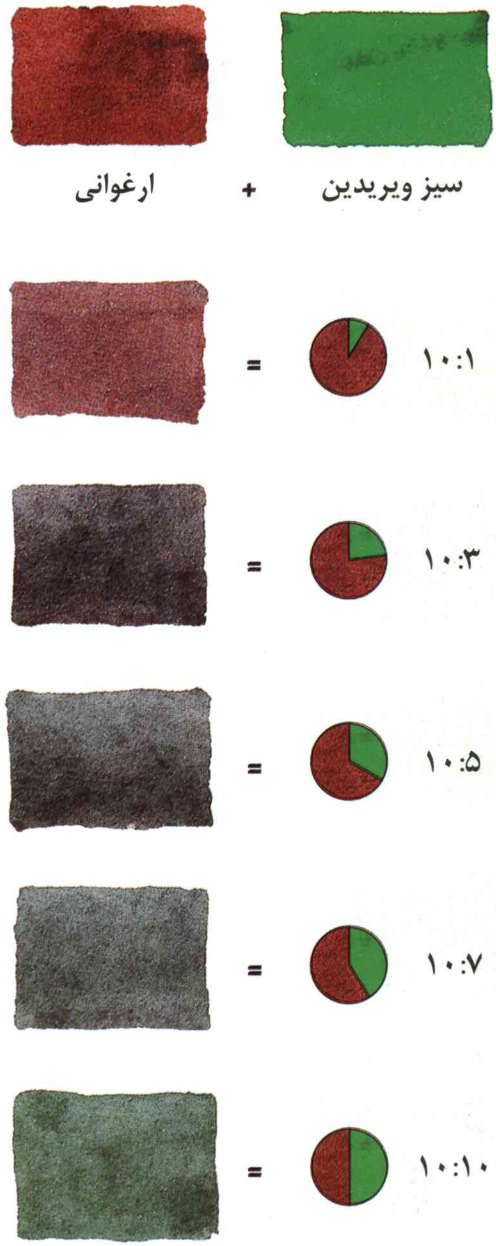
آبی آسمانی
+ قهوه ای سپیای گرم[1]
۱۰:۱
=
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۶
=
۱۰:۷
=
آبی کبالت
+ قهوه‌ای آمبر سوخته
۱۰:۱
=
۱۰:۳
=
۱۰:۵
=
۱۰:۷
=
۱۰:۱۰
=

1 warm sepia

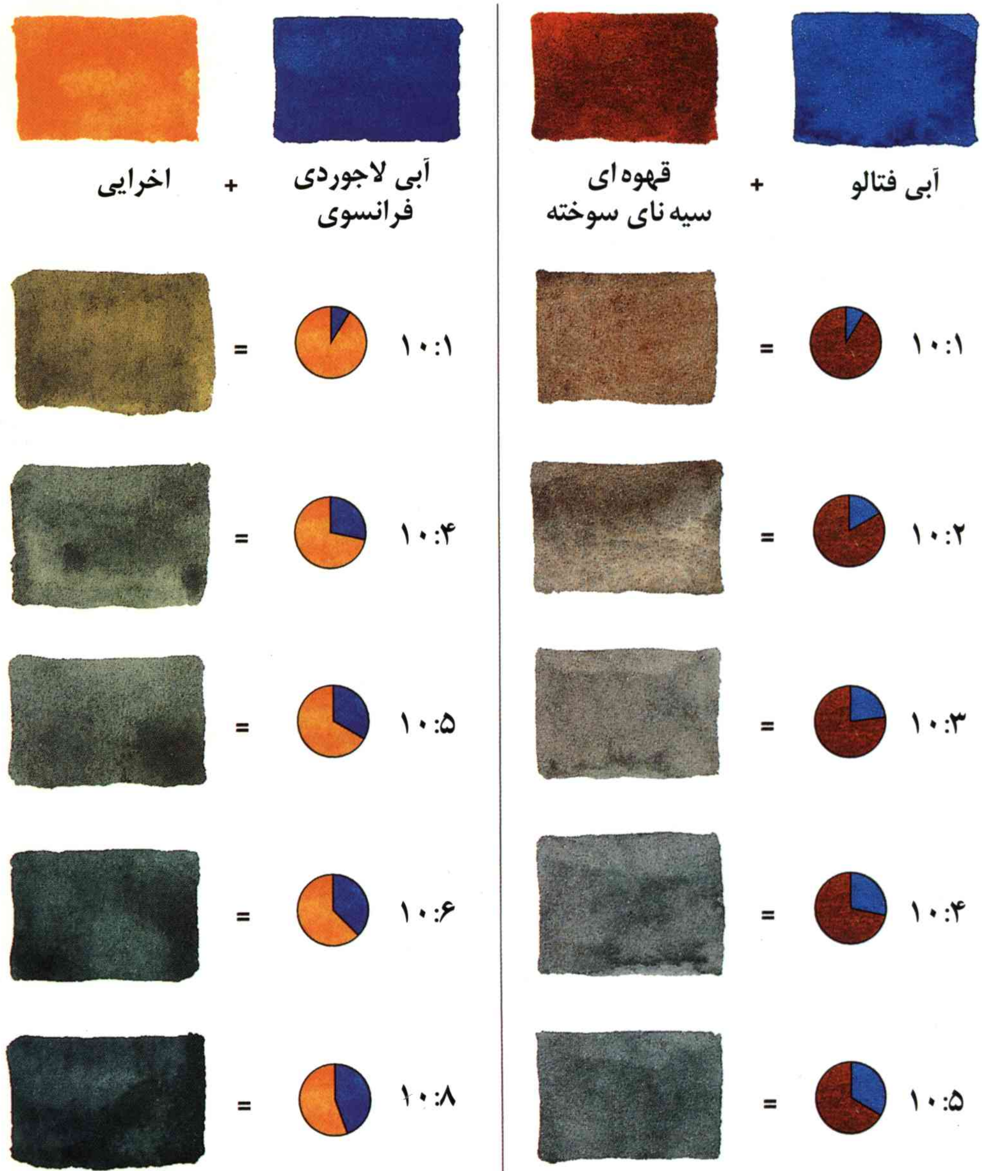
ترکیب بندی خاکستری

خاکستری های سرد

مانند خاکستری های گرم، خاکستری های سرد از ترکیب رنگ های قهوه ای سیه نا و آبی به دست می آیند، هرچند رنگ های مکمل مثل سبز ویریدین و ارغوانی گاهی به رنگ خاکستری خوبی تبدیل می شوند.
رنگ های طبیعی ای که وجود دارند، گاهی می توانند با استفاده از قرمز ها و یا آبی ها تیره و روشن شوند تا دامنه ای از رنگ های خاکستری مناسب را تولید کنند. بعضی از ترکیب های موجود در اینجا نشان داده شده است.

آبی فتالو
+
قهوه‌ای
سیه‌نای سوخته
۱۰:۱
=
۱۰:۲
=
۱۰:۳
=
۱۰:۴
=
۱۰:۵
=
آبی لاجوردی
فرانسوی
+
اخرایی
۱۰:۱
=
۱۰:۴
=
۱۰:۵
=
۱۰:۶
=
۱۰:۸
=

Liquitex
ACRYLIC
ARTISTS' COLORS
Cobalt Blue
Rowney
cryla
colour

در این کتاب ما به بررسی سه وسیلهٔ معروف رنگ آمیزی، آکریلیک، رنگ روغن و آبرنگ می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم چگونه مقدار کمی از رنگ، در اکثر اوقات، پایهٔ مناسبی برای تهیهٔ رنگ‌های جدید یا اصلاح کردن رنگ‌های حاضر است. ترکیب کردن رنگ‌ها در هر وسیله‌ای، آن را تقویت می‌کند. رنگ‌های روغنی چرب یا رنگ‌های ملایم و رنگ آبرنگی، شفاف، ژرفا و تنوع رنگی بیشتری در کار تمام شده، نسبت به سادگی تکیه کردن بر رنگ‌های ساخته شده‌ای که مستقیماً از تیوپ یا ظرف رنگ بیرون می‌آیند، ارائه می‌دهد.

دامنهٔ رنگ در هر وَسیلهٔ رنگ آمیزی به رنگ‌های اولیه و ثانویه در چرخهٔ رنگ به همراه قهوه‌ای‌ها و خاکستری‌ها اختصاص دارد. ممکن است شما این بخش های کتاب را برای هنگامی که نقاشی می‌کنید، سودمند بیابید یا ترجیح دهید از آنها به عنوان مبنایی برای تجربه‌های آیندهٔ خود استفاده کنید.

در قسمت‌هایی از این کتاب که ترکیبات رنگی نمایش داده شده‌اند، درجه بندی رنگ‌هایی که باعث بوجود آمدن آن ترکیب رنگی شده‌اند برحسب تعداد رنگ‌گذاری و یا بخشهای رنگی نشان داده شده است. در بسیاری از ترکیبات رنگی نشان داده شده است که چگونه ترکیب دو رنگ در نهایت رنگ سوم را تولید می‌کند، به عنوان مثال، از اضافه کردن رنگ آبی به رنگ قهوه‌ای به تدریج رنگ خاکستری حاصل می‌شود.

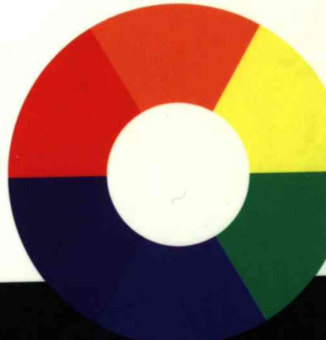

عکس‌هایی از طبیعت بی‌جان برای نقاشان موضوعات مناسبی به نظر می‌آیند. رنگی اصلی در هر تنظیم رنگی به اجزای تشکیل دهندهٔ آن رنگ تجزیه می‌شود و هر تفکیک رنگی به طور اختصاصی درجه و مقدار هر رنگ استفاده شده را نشان می‌دهد. تمرین بیشتر با گرفتن عکس رنگی از مجلات و مطابقت دادن رنگ‌ها با همین روش حاصل می شود.

بخش‌های مربوط به گالری، کار یک هنرمند بخصوص را تشریح می‌کند، به همراه اجزای تشکیل دهندهٔ رنگهای او، تاثیرات نور و سایه و راهنماییهای کلیدی برای اینکه چگونه در کار خودتان این تأثیرات نقاشانه را باز آفرینی کنید.

اگر شما پایهٔ ترکیبات رنگی‌تان را بر رنگ‌هایی می‌گذارید که در صفحات آینده نشان داده می‌شود، ممکن است نتوانید رنگ حاصل را به طور کامل با رنگ نشان داده شده مقایسه کنید. این ممکن است به دلیل تفاوت در کارخانه و یا درجه بندی رنگی مورد استفاده طبیعت کاغذی که استفاده می‌کنید و یا نوری که در زیر آن مقایسه را انجام می‌دهید، باشد. هرچند که محدوده‌های رنگی باید به شما راهنمایی رضایت بخشی برای نتیجه‌ای که انتظار دارید، بدهند .

انتشارات
کتاب
آبان

ISBN: 9789648913613
9 789648 913613